

ARTE + PSICOLOGÍA
HERRAMIENTAS DE BIENESTAR ESPIRITUAL
PERSONAL Y COLECTIVO

TESIS DOCTORAL
MARÍA ARACELI VICENTE CARRETERO
DIRECTOR: JUAN JOSÉ LLOBELL ANDRÉS

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
PROGRAMA DE DOCTORADO *TERRITORIOS ARTÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS*
DEPARTAMENTO DE ARTE
ALTEA. 2014

A MIS PADRES RICARDO Y ARACELI

A MIS AMIGOS

A JOAN LLOBELL

A LAS POLARES

A LAS CONSTELACIONES

A CON COR DÍA

RESUMEN

El Arte y la Psicología Contemporáneos, sumados al Yoga y la Meditación Zen, pueden y deben colaborar para producir la Síntesis de Conocimiento y Acción evolucionados que necesitamos. Son herramientas creadoras de Bienestar, generadoras de soluciones a conflictos y crisis y dan como resultado la Evolución Positiva, el Crecimiento Personal y Social. Crean nuevas vías de Reflexión y Acción sencillas y energéticas. Producen Salidas y Caminos de Acción Social Colaborativa y de aproximación a lo Sagrado. Crear nos Crea, crea nuestro Yo Sagrado y el Nos Universal. Son fuentes de Salud, Concordia y Bienestar.

Se trata de comunicar con este trabajo los conceptos y las experiencias que forman parte de una práctica de Síntesis, de más de 30 años, que ha tratado de dibujar una forma de aprender, conocer y vivir de forma conectada personal y socialmente.

Consta de una primera parte de Pensamiento y una segunda parte de Prácticas y Experiencias relacionadas.

PALABRAS CLAVE

Suma, Síntesis, Intuición, Reflexión, Meditación, Flexibilidad, Sentido, Acción, Participación, Entusiasmo, Comunitario, Herramienta, Psicología Positiva, Proceso, Creación, Arte, Positivos, Humanismo, Ironía, Humor, Juego, Alegría, Concordia, Espiritualidad, Universal, Novedad, Vías Creativas, Conexión, Interior, Sagrado, Holista, Social, Yoga, Evolución, Transformación, Salud, Naturaleza, Bienestar, Bondad, Belleza, Armonía, Esperanza, Optimismo, Integridad, Realización, Plenitud, Vida.

ABSTRACT

Art and Contemporary Psychology added to Yoga and Zen Meditation can and must work together to produce the Synthesis of Knowledge and Action evolved that it is needed. All together are creative tools, generating solutions to conflicts and crises. Positive Evolution, Personal and Social Growth is their results. New avenues for Reflection and simple and energetic Actions are created. They produce energy output sand Collaborative Social Action Roads to approach to the Sacred. Creating develop our Sacred Self and the Universal We. They are sources of Health, Concord and Welfare.

Communicating the concepts and experiences that are part of a practice of Synthesis, more than 30 years, is the aim of this work. Draw away to learn, know and live in a personally and socially connected way are the goals.

It consists of a first part of Thinking and a second part of Practice and related Experiences.

KEY WORDS

Addition, Synthesis, Intuition, Reflection, Meditation, Flexibility, Action, Participation, Enthusiasm, Community, Tools, Positive Psychology, Process, Creation, Art, Positive, Humanism, Irony, Humor, Games, Happiness, Concordia, Spirituality, Universal, Novelty, Creative Ways, Connection, Inside, Sacred, Holistic, Social, Yoga, Evolution, Transformation, Health, Nature, Welfare, Goodness, Beauty, Harmony, Hope, Optimism, Integrity, Fulfilment, Fullness, Life.

ÍNDICE

[I^a] PARTE

BASES CONCEPTUALES: PENSAMIENTO DEL PROYECTO

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento de este trabajo: hipótesis o razones.....	12
1.2 Estado de la cuestión planteada.....	19
1.3 Motivaciones y objetivos.....	23
1.4 Plan de trabajo y metodología.....	30
1.4.1 Metodología. En I ^a Parte / En 2 ^a Parte.....	33
1.5 Contenido de esta exposición.....	38

2. CREATIVIDAD Y CRISIS.

2.1 Dudas personales-Dudas Existenciales: Duda Ontológica.....	48
2.2 La Fórmula de la Ironía.....	57
2.3 La Fórmula del Humor.....	67

3. PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO Y ESPIRITUALIDAD

3.1 Filosofía y Espiritualidad.....	77
3.2 Luz y Sombra.....	89
3.3 Zen y Arte- Zen y Occidente.....	90
3.4 Semiótica. Signos investigados.....	93
3.5 El ser y el misterio. Investigación espiritual.....	96
3.6 Misterio y Psicología. Arte y misterio.....	99
3.7 Arte y Emoción Cósmica.....	100
3.8 Belleza y Poesía. Sí-lugares.....	105

4. ARTE Y EXPERIENCIA RELIGADA EN ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS

4.1 <u>JUSTIFICACIÓN DE ESTA ELECCIÓN</u>	112
---	-----

4.2	JOSEPH BEUYS: Concepto ampliado de Arte.....	113
4.3	ANA MENDIETA.....	119
4.4	CHRISTIAN BOLTANSKY.....	122
4.5	ANTONI TÀPIES.....	124
4.6	JONH CAGE Y ZEN.....	128
4.7	BILL VIOLA.....	133
4.8	JOAN LLOBELL.....	145

5. PSICOLOGÍA CONTEMPORÁNEA Y NUEVA ESPIRITUALIDAD.

5. 1	Psique y Espíritu.....	157
5. 2	Psicología Cognitiva. Educación utilitaria o liberadora: Freire. Arte de la Paz.....	163
5. 3	Psicología Positiva. Inteligencia Emocional. Alfabetización emocional y social.....	167
5. 4	Psicología y Arte. Alfabetizar la mirada para el ser y el estar.....	169
5. 5	Psicoterapia y experiencia religada, religiosa. Lo Sagrado y la Psicología.....	173

6. EL ARTE COMO SANACIÓN Y TERAPIA

6. 1	Necesidad del Arte. Límites y aperturas: flexibilidad y fluir. Arte y Sanación.....	176
6. 2	Arte y experiencia de lo sagrado.....	179
6. 3	Yoga y Arte de Vivir.....	181
6. 4	Psicología Sanadora. Indefensión y Resiliencia.....	184
6. 5	Arte y realización del ser. El cuerpo y la naturaleza y la palabra.....	188
6. 6	Uno y universo. El verso de uno-el verso universal. Uni. Verso.....	199
6. 7	Confianza fundamental.....	201

7. EDUCACIÓN DE LA CAPACIDAD CREADORA.

FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA DEL PROYECTO.

7. 1	Arte y Educación. Dilatación y Expansión de límites.....	204
------	--	-----

7.1.1. FREINET.....	208
7.1.2. FREIRE.....	211
7.2 Arte y Aprendizajes Personales y Sociales.....	214
7.3 Arte y Niños. Arte y Adultos.....	219
7.4 Aprendizaje y sentidos: Motricidad y Gesto gráfico.....	223
7.5 Comportamientos Didácticos Interesantes: Motivación y Desarrollo personal.	226
7.6 La Energía Creativa es Generosa. Capacidad de todos para Crear y confiar en sí mismos y para confiar en otros.....	236

8. ARTE Y DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL.

ARTE Y PSICOLOGÍA : CREAR NOS CREA.

8.1 Herramientas y prácticas artísticas de las que partimos.....	243
8.1.1 Algunas Constantes en nuestra Práctica del Arte. Herramientas Emocionales y Activas.....	246
8.2 Herramientas y Conceptos de Psicología Contemporánea aplicadas al Arte.....	261
8.2.1 La Inteligencia Emocional de Goleman.....	266
8.2.2 La Psicología Positiva de Seligman.....	266
8.2.3 La Psicología del Fluir de Csikszentmihalyi.....	267
8.2.4 La Psicología Comunitaria.....	268
8.2.5 El Yoga.....	269
8.2.6 Líneas, Conceptos o Significantes de Psicología que Conectan con los Proyectos Desarrollados.....	271
8.3 Desarrollo Evolutivo y Arte: Identidad y Autoexpresión.....	276
8.3.1. Arte con Niños.....	278
8.3.2. Arte con Adultos.....	281
8.3.3. Planes Transversales que podemos plantearnos.....	283
8.3.4. Utilización del Arte para fines terapéuticos. Terapia Artística.....	285
8.4 Arte Social. Arte y Sociedad.	290
8.4.1 Arte Social y Beuys.....	299

8.4.2 El Auténtico Capital Personal y Social.....	307
8.5 Arte y Evolución Social. Creación Colectiva: Arte como Práctica de Evolución Personal y Social en contextos normalizados.....	319
8.6 Creación y Arte en contextos de Conflicto Personal y Social.....	328
8.6.1 Resiliencia: Otra forma de Vida es Posible.....	334
8.7 Liberar al Niño Interior, ese que somos y seremos: como base creadora.....	342
8.8 La Fuerza espiritual del Arte-Creación y Espíritu. Poder Personal y Libertad.....	348
8.9. Nuevas Redes Creativas: Espiral Evolutiva.....	361
8.9.1 Espirales Vivas.....	380

[2ª] PARTE

EXPERIENCIAS. BASES EXPERIMENTALES.

1. EL ARTE COMO HERRAMIENTA. LA HERRAMIENTA ES EL ARTE.

<u>EXPERIENCIAS, PRÁCTICAS EXPERIMENTALES PUESTAS EN MARCHA.....</u>	387
1. 1 Juegos Motrices: Psicomotricidad y Expresión.....	391
1.1.1 Entrenamientos o ejercicios que podemos desarrollar.....	394
Algunos Juegos Personales puestos en Práctica.....	396
1.1.2 Línea Personal.....	396
1.1.3 Las Manos.....	397
1.1.4 Juego para Saludar o Conectar con los otros.....	400
1. 2 Juegos Plásticos: Autoexpresión y Poética en lo Cotidiano.....	402
Algunos Juegos Plásticos Personales.....	405
1.2.1 Soy Un Punto.....	408
1.2.2 Soy Una Línea.....	411
1.2.3 Criaturas Encontradas.....	413
1. 3 Juegos Verbales: Tomar y Dar la Palabra.....	414
1.3.1 PAL-ABRA.....	416

1.3.2 POEMA CON-JUNTO.....	417
1.3.3 JUEGO CON MI NOMBRE: ME LAMO.....	418
1.4 Juegos Conceptuales: Sentido del Conocimiento	
Personal y Colectivo.....	421
1.5 La Investigación como Juego. Contexto Personal, Social y Material.....	428
1.5.1. La Investigación en algunos de nuestros Proyectos.....	429
1.5.2 Investiga a través del entorno y exponlo.....	431
1.5.3 Laberintos: Lens - Art - Bio. Laboratorio.	
Lente de Arte para la Vida.....	434
1.5.4 Arte y Ensa-Yos.....	434
1.6 La Exposición como Producto Natural de la Expresión	
Personal y Colectiva.....	436
1.6.1 Montaje. Mesas Redondas. Coloquios. Algunos Encuentros con artistas actuales y responsables de programas.....	438
1.7 Prensa y Medios de Comunicación como herramientas de Expresión.....	441
1.7.1 Algunos artículos personales significativos para nuestra práctica del arte.....	444
1.8 Recuperación de Espacios no habituales para el Arte como Expresión	
Cultural y Expresión Comunitaria Colectiva Básica o Elemental.	451
1.8.1 SÍ- LUGARES.....	453
1.9 Redes Multidireccionales creativas. Internet para la Creación	
Comunicativa y Colectiva. (**).....	458

2. ALGUNOS PROYECTOS DESARROLLADOS

2.1 INTRODUCCIÓN.....	466
2.2. CRONOLOGÍA DEL CONJUNTO DE PROYECTOS.....	467

3. ARTE SOCIAL [1ª ETAPA]

3.1. LOS INICIOS: UN BARRIO CON PROBLEMAS. SALAMANCA.....	471
3.2. OBJETIVOS.....	473
3.3. ACTIVIDADES.....	474

4. ARTE Y TRABAJO SOCIAL. [2ª ETAPA]

4.1 PROYECTOS EN CENTROS PENITENCIARIOS.

4.1.1 INTRODUCCIÓN.....	482
4.1.2 PARTICIPANTES.....	482
4.1.3 OBJETIVOS.....	483
4.1.4 MATERIALES.....	483
4.1.5 MÉTODO.....	483
4.1.6 CONTENIDOS.....	489
4.1.7 ACTIVIDADES.....	491
4.1.8 ANTECEDENTES DE ESTE TIPO DE TALLERES, O PROYECTOS.....	493
4.1.9 ALGUNAS DERIVACIONES EN NUESTRA PRÁCTICA DEL ARTE.....	509

ALCALÁ-MECO. Alcalá de Henares. - Madrid-

4.1.10 <u>Proyecto 1.</u> Arte y Trabajo Social. Arte como Herramienta.....	512
4.1.11 <u>Proyecto 2.</u> Arte como Estrategia.....	525
4.1.12 <u>Proyecto 3.</u> Arte como Camino.....	532

CENTRO PENITENCIARIO DE SEGOVIA - Segovia -

4.1.13 <u>Proyecto 4.</u> Proyectos para Hablar de Paisaje Humano.....	544
4.1.14 <u>Proyecto 5.</u> Territorios de Hierro para Explorar la Libertad.....	557
4.1.15 <u>Proyecto 6.</u> Arte y Salud: Marcos para Papeles Heridos.....	571
4.1.16 <u>Proyecto 7.</u> Laberintos: Lens Art Bio.....	590
4.1.17 <u>Proyecto 8.</u> Auto-Alteración.....	608

4.2 CENTROS DE TRABAJO SOCIAL Y CULTURAL. MADRID.

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, ASOCIACIONES, GRUPOS.

4.2.1 INTRODUCCIÓN.....	613
4.2.2 DESCRIPCIÓN.....	615
4.2.3 <u>Proyecto 9.</u> Copy-Arte. Estructura y Desestructura.....	617
4.2.4 <u>Proyecto 10.</u> El Cuidado de las Basuras. Arte con Desperdicios.....	621
4.2.5 <u>Proyecto 11.</u> Arte y Ensa-Yos.....	630
4.2.6 <u>Proyecto 12.</u> Vestigios Huma-Nos.....	639

4.2.7	<u>Proyecto 13.</u> Investiga en el Entorno y Exponlo.....	646
<u>5. ARTE PERSONAL Y SOCIAL [3ª ETAPA]</u>		
5.1	INTRODUCCIÓN.....	648
5.1.1	APRENDO A CONDUCIR.ME.....	648
5.1.2	COR-A-ZONA-DA.....	650
5.1.3	AZUL-CULTURA.....	652
5.2	ALICANTE - CALPE -	
5.2.1	<u>Proyecto 14.</u> Aventura la de Leer.....	654
5.2.2	<u>Proyecto 15.</u> Ver con Ojos Nuevos.....	662
5.2.1.1	<u>Proyecto 16.</u> Ver con Ojos Nuevos a Lluís Llach.....	666
5.2.3	<u>Proyecto 17.</u> El Muelle como Resorte.....	669
5.2.4	<u>Proyecto 18.</u> Pintar con Federico. / Red de Mujeres. / Proyecto Jóvenes.....	688
5.2.5	<u>Proyecto 19.</u> Ser Mar. El Mar en Casa. Nuestra Casa es el Mar.....	699
5.2.6	<u>Proyecto 20.</u> Pal- Abra. Literatura Con-Junta.....	716
5.2.7	<u>Proyecto 21.</u> Juego con mi Nombre. Me Nombro.....	722
5.2.8	<u>Proyecto 22.</u> La Sabiduría de los Cuentos. Hacer Cuentos.....	726
5.2.9	<u>Proyecto 23.</u> Poema Con-Junto.....	728
5.2.10	<u>Proyecto 24.</u> Escribir Con-Junto.....	732
5.2.11	<u>Proyecto 25.</u> Alfabetizar en Comunidad.....	741
5.2.11.1	<u>Proyecto 26.</u> Mediación. El Mundo en tu Plaza.....	744
5.2.12	<u>Proyecto 27.</u> Proyecto Igual-Dad.....	748
5.2.13	<u>Proyecto 28.</u> Puntos de Vida: Frutos de Vida. Puntos de Interconexión Vital.....	755
<u>6. CONCLUSIONES</u>		763
<u>7. BIBLIOGRAFÍA DE PROYECTOS</u>		786
7.1 PUBLICACIONES ARTE + PSICOLOGÍA / ARTE SOCIAL.		
	M. ARACELI VICENTE.....	788
<u>8. BIBLIOGRAFÍA</u>		791

1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN.

BASES CONCEPTUALES: PENSAMIENTO DEL PROYECTO

1.1. PLANTEAMIENTO DE ESTE TRABAJO: HIPÓTESIS O RAZONES.

*Misión fundamental del Educador es desarrollar Alas
en los que tienen Manos y
Manos en los que tienen Alas.*

S. Ramón y Cajal.

Desde principios del siglo XX tenemos claras las líneas de Investigación y Acción educativas a través del Arte, sabemos que la práctica artística nos ayuda a formarnos como personas con criterios y valores singulares y plurales, capaces de poder elegir, sin dejarse llevar por leyes de mercado o discursos dictados por líneas fijadas en el beneficio material.

Hablamos de la práctica del Arte, como ejercicio de conocimiento personal interior y exterior, como búsqueda del espíritu creativo que existe en todos nosotros y que puede ser desarrollado con maestros vocacionales y convencidos de que crear, nos crea, hace fluir lo mejor de todos como equipo puesto a trabajar con Sinergia, donde todos podemos aportar para sumar conocimientos significativos, reveladores de lo mejor, de las mejores soluciones, para vivir.

Podemos ya y sabemos cómo despertar este estado creativo, lo que necesitamos es llevarlo a todos los ámbitos de la Vida, porque está reconocido que aprendemos mejor y que crecemos como personas y humanidad inteligente, evolucionada.

Tratamos de transmitir que el Ser y el Estar en esta tierra con la Práctica de la Creación, como una respiración amable en todos los ámbitos, desde casa, a la escuela y la universidad y en todo tipo de trabajo, puede ser entusiasmante, transformador, puede convertirnos en criaturas más felices y generosas, capaces de explorar y realizar sueños y proyectos para la Suma de lo más interesante e importante.

Como si se tratara de una gran Magia, las cosas pueden ser cambiadas en todo tipo de redes personales, familiares, sociales y universales, más aún las redes cerebrales pueden ser creadas por el establecimiento de conexiones de células distantes que se reúnen en una nueva red nerviosa, se producen nuevas asociaciones inusitadas, sorprendentes hasta ese momento. Así el nuevo enlace también llega después, entra en nuestra conciencia en forma de nueva idea.

Podemos pasarnos la Vida investigando nuestra asombrosas capacidades como humanos, ya lo sabemos, ¿cómo hemos dejado que nos vendieran el estado de impotencia, victimismo e indefensión ante los problemas y las crisis? esto un verdadero castigo colectivo que hemos asumido, un atentado contra la capacidad de la acción creativa que como humanos tenemos, sustituida por la pasividad y el dolor por las carencias de todo tipo, sobre todo en realidad de valores inmateriales.

Los pueblos creativos son felices, no tiene muchas cosas y disfrutan de todo lo que les rodea, de lo más pequeño e insignificante aparentemente, podemos recordar a los polinesios representados por Tuiavii de Tiavea, en "*Los Papalagi* ", personas ligadas a la naturaleza, con un punto de vista sobre los occidentales que nos recuerda a lo divertido de ser niños siempre en el sentido de la sabiduría como fruto de la simplicidad que da el conocimiento intuitivo donde se contiene toda la gracia espiritual y emocional inteligente.

Por ello hablamos en nuestro trabajo de rescatar, de despertar, a nuestro niño olvidado e incluso rechazado por nuestra mala educación y forma de vida poco interesante. Sacar toda la capacidad de entusiasmo, juego, risa y conexión emocional encantada que sabemos que está en cada uno de nosotros. En nuestro corazón e inteligencia emocional, están las llaves, las claves de nuestro presente y futuro creativo y evolucionado.

Como las criaturas animales bien educadas que tenemos el placer de conocer, los niños que somos necesitan siempre nuestro afecto, estima y desarrollo a lo largo de toda la vida.

Creemos que el ejercicio del Arte como algo cotidiano puesto en práctica en todos los ámbitos personales, produce claramente flexibilidad, con repercusiones en lo cognitivo, en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual.

Tratamos de transmitir en este trabajo la conexión y más aún la vinculación existente entre las diferentes áreas de conocer y también de vivir, para conjuntarlas en un método que es personal y a la vez universal. Así hemos tenido la suerte de encontrarnos con las posibilidades que nos dan a los humanos, la Suma del Arte, la Psicología y el Yoga.

Desde siempre y más aún desde que acabamos nuestros estudios de Psicología, buscábamos integrar la capacidad de la expresión personal puesta en juego en los aprendizajes cotidianos, primero en colegios rurales de formación profesional y en escolarización básica.

Poco después tuvimos la suerte de poder aprender las técnicas del Yoga, que ya conocíamos a nivel teórico, de forma vivencial, con lo que poco a poco integramos en la Psicomotricidad que ya habíamos experimentado, las técnicas de Yoga, que son por supuesto más integrales y completas por una cuestión de fundamentos o cimientos puestos durante muchos siglos de forma holista, es decir por integrar también nuestros sistemas vivos, nuestro cuerpo y su inteligencia neuronal, emocional y espiritual.

Nuestro trabajo de investigación y de comunicación de tesis se propone describir dos partes muy cercanas siempre en nuestra vida personal y profesional, la Filosofía y la Psicología Contemporáneas por un lado, unidas a la Psicomotricidad y el Yoga como forma de facilitar la expresión y los estados creativos para la práctica del Arte con sus formas contemporáneas más vivenciales, juguetonas y a la vez capaces y eficaces para llevar a cabo proyectos interesantes que significan o que dan sentido a nuestra forma de Ser y Estar en esta tierra.

En la [1ª] Parte, tratamos de recopilar la información teórica que principalmente se halla en nuestra base de conocimientos y en el modo personal y colectivo de hacer Proyectos de Arte, que suma la formación en Psicología, Arte y Yoga.

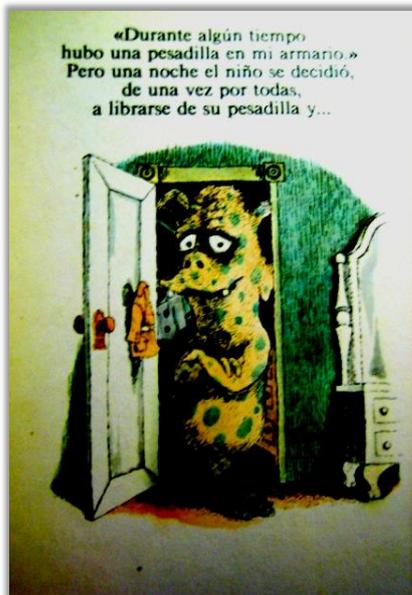
Pretendemos reunir la línea continua que supone en nuestra experiencia vital y profesional, la conciencia de unidad entre Cuerpo + Mente + Espíritu, que poco a poco fue tomando forma en el trabajo desarrollado como Arte Aplicado, como herramienta importantísima a nuestro entender, de Evolución y Progreso Personal y Social.

Sentimos que el Arte ha estado presente desde muy pequeños y lo está en todos nosotros cuando nos inventamos juegos fantásticos personales o a través de los riquísimos juegos, cuentos y leyendas, heredados de nuestros abuelos más cercanos y de los más universales.

Constantemente desde que recordamos los juegos con materiales diversos han estado presentes en nuestra forma de jugar, desde trozos de tela, que nos proporcionaba nuestra madre, y que a veces nos daban en las tiendas por iniciativa suya, como un juguete preciado por sus distintas texturas y colores.

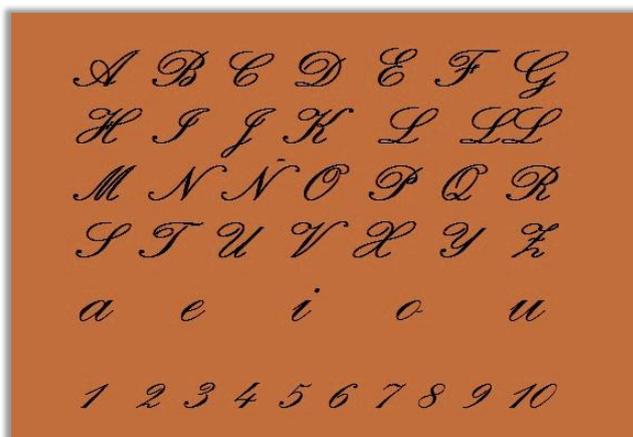
Nuestros juguetes eran por ejemplo, las matrices de cuadernillos del trabajo de nuestro padre o las maquinarias de antiguos relojes que nos motivaban con sus ruedecillas de diferentes formas y los distintos usos y juegos inventados.

Siempre estaremos agradecidos a la capacidad de nuestros padres de animarnos a jugar con ellos en nuestro mundo cercano y estimularnos a conocer otros más extensos y diferentes.

*Una pesadilla en mi armario*¹. M. Mayer.

Aún recordamos nuestro primer abecedario antes de empezar en el parvulario, hecho en madera y primorosamente trazado por nuestro padre.

Abecedario.

Tinta sobre
madera.

Recreación.

2004.

Teníamos además la suerte de crecer en entornos rurales o muy cercanos a lo rural, donde los juguetes eran fabricados entre todos en muchas ocasiones y había pocos juegos industriales.

Los juguetes que había ya manufacturados suponían más un reto de exploración de otros mundos desde el nuestro, lo que suponía su estudio minucioso tanto de funcionamiento como de líneas, colores y comportamientos diversos.

¹ MAYER, M. *Una pesadilla en mi armario*. Altea. Madrid. 1982.

Crecimos y nos hicimos adultos también practicando montañismo y senderismo en el País Vasco, en la preciosa ciudad de San Sebastián y alrededores y allí desde pequeños conocimos a Chillida, a Moore, y a Oteiza, por ejemplo. Cantábamos en coro canciones tradicionales y clásicas vascas, alemanas, populares nacionales e internacionales en nuestros colegios, donde afortunadamente la Música era una asignatura importante en la Educación.

Caja.

Colección

M. Vicente.

1996.

A la vez hemos tenido otra suerte más, la de encontrarnos sucesivamente con los compañeros de vida adecuados o más bien afines e incluso no afines, que nos conectaban o nos hacían de maestros interesantes o difíciles. Todos ellos nos impulsaban a ir cada etapa un poco más allá de nuestras capacidades y sueños. Unos por cercanía y otros por oposición a saltar de forma intuitiva y emocional.

Los compañeros más difíciles hemos sabido con el tiempo, como dice desde el budismo el **Dalai Lama**²: son aquellos que se han sacrificado por nosotros para representar el papel duro de la experiencia de la vida en la tierra, ellos son también nuestros “ayudantes” o “entrenadores” nuestros “pinches tiranos” como los llama **Castaneda**, para nuestro crecimiento.

Queremos recordar que en verdad los humanos afines a nosotros en la búsqueda de Sentido, son los que más nos han impulsado, los consideramos como verdaderos compañeros de Vida, del Pupitre extendido que supone aprender emocionados que la Vida tiene Sentido y es digna de ser vivida y compartida con generosidad, como ella misma se nos da y se nos muestra.

² DALAI LAMA. *Con el Corazón Abierto*. De Bolsillo. Barcelona. 2004.

Son nuestros auténticos Maestros los que nutren y motivan con Alegría y con Exigencia nuestro camino de crecimiento para poder avanzar juntos, creemos que este es uno de los objetivos de la buena Educación, junto al Amor Incondicional encontrado en muchas ocasiones de formas novedosas.

Todo ello sumado es lo que consigue que salgamos fortalecidos de toda tormenta, contratiempo y de los diversos malestares, necesarios a veces como esfuerzos para la fortaleza, para superarnos.

Son los entrenadores valiosos de nuestra musculatura emocional más poderosa: la capacidad de crear que nos entusiasma y nos conecta a lo más valioso de lo humano.

Manos Amigas. M. Vicente. 2000.

Son los que nos han mostrado que la Vida no es solo un drama extendido, sino un Proyecto de Afecto Vivo a compartir con Esfuerzo, Gusto y Entusiasmo por lo natural y espiritual significativo.

En la [2ª] Parte, tratamos de recopilar gran parte de los Proyectos desarrollados a lo largo de más de 30 años de Sumar el Arte y la Psicología.

Por el año 1989, nos empezamos a plantear, con personas cercanas, que trabajaban en Centros Penitenciarios, que sería bueno introducir el Arte en esos recintos cerrados y muy marginados, llevar prácticas de libertad a los lugares donde la libertad física estaba limitada en espacios acotados por las leyes, donde había que empezar a introducir otro tipo de educación con personas de recursos muy precarios, que habían fracasado escolar, personal y socialmente en su gran mayoría.

Presentamos los primeros proyectos y realizamos de 1990 a 1994, nueve proyectos de Arte dedicado a personas con graves problemas de marginación e inserción social que cumplían condenas primero en Alcalá Meco, Madrid II, y después en el Centro Penitenciario de Segovia.

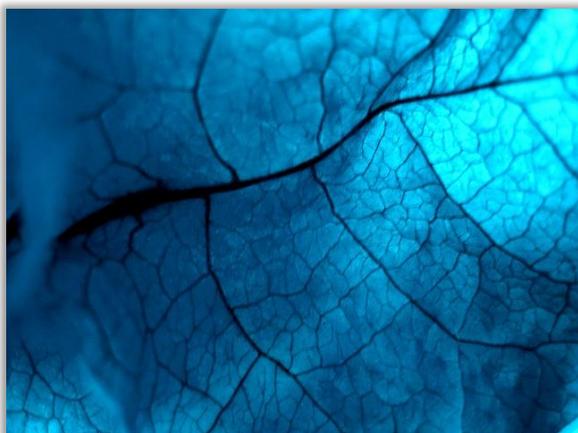
Hemos tratado de demostrar que el Arte es una de las mejores herramientas para la Salud emocional y vital de todos nosotros, tanto de los que nos dedicamos a la Educación y la Psicología como los que se dedican a trabajos de otras áreas del Conocimiento.

Creemos que el Conocimiento es una red de conexiones que suma informaciones y experiencias de una forma significativa y singular en cada uno de nosotros de una forma combinatoria, múltiple que une intuición y trabajo racional y emocional constante y confiado.

Para ello en algún momento de nuestra Educación en la Escuela de la Vida, alguien nos transmite que podemos, valemos y sabemos avanzar y ser nosotros, crecer y aprender, preguntar y trabajar, ser fieles a nuestra capacidad y que es necesario que cada uno aportemos lo de singular que nos caracteriza para el plural que va creando y construyendo lo Universal continuamente.

Bucear y nadar en el interior y el exterior de la Vida, en nuestro interior personal y en el interior y exterior de lo colectivo y universal es algo que el Arte y la Psicología de nuestro tiempo, el siglo XXI, saben hacer por Síntesis que conlleva el Análisis y que avanza sobre él de una forma emocional y espiritual añadida a lo racional muy de moda en el s.XIX y a lo largo del XX.

Es decir la Síntesis de Conocimientos, crea las conexiones de las Inteligencias Personales y Colectivas de una forma Holística y Óptima.

Línea Interna_Externa.

Gran Red.

M. Vicente.

2012.

Las redes que ahora están de moda a través de Internet, sólo son un pequeño reflejo de nuestra Gran Red Humana, esa que podemos desarrollar a través de las auténticas redes personales, las neuronales, las emocionales, las familiares, las de amistad, las de solidaridad, las de Bondad, las del Conocimiento, las de Suma y Multiplicación de lo que cada uno de nosotros puede aportar de Creación y Trabajo, para la Evolución de todos nosotros como humanos de forma Inteligente y Universal.

Creemos firmemente también que el Arte es una forma de crear una Línea de Bondad de Ética y Belleza, que nos ayuda a aprender de forma viva y cercana, porque está en todo lo que vemos y sentimos, en la Naturaleza y en los seres vivos, en realidad creemos que es el Arte de Vivir manteniéndonos siempre despiertos a nuestras capacidades y su desarrollo personal y colectivo.

1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA.

Queremos comunicar nuestra línea de trabajo como algo un poco diferente a la Arteterapia, en el sentido de que ésta está aún muy impregnada del análisis freudiano, que significa un fondo limitado a una teoría ya ampliamente superada, aunque nos haya servido a todos para profundizar en los procesos personales, creemos mucho más en la Síntesis que proponen la Filosofía y la Psicología llamadas de Tercera Generación.

Así la palabra Terapia, la cambiaremos por Sanación o Salud Integral, siguiendo otro modelo diferente al modelo médico tan extendido en todos los ámbitos de la Educación y la Sanidad.

Esto ha sido algo intuitivo a lo largo de nuestro proceso de trabajo profesional y también personal, así que nos sentimos muy reconocidos en El Arte, el Pensamiento y la Psicología Positiva Contemporánea, que desarrollamos a lo largo de este trabajo de investigación.

Practicamos el Arte como un Técnica Innovadora de experiencias y procesos completos para Educación, Crecimiento y Transformación Creativa, podemos pensar que Crear nos Crea, y también Crea el NOS.

Lo Macro está compuesto de micro sustancias, al igual que las grandes ideas son pequeños pasos sumados y multiplicados progresivamente.

Creemos que el ejercicio del Arte como algo cotidiano puesto en práctica en todos los ámbitos

personales, produce claramente flexibilidad, con repercusiones en lo cognitivo, en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual.

Tratamos así de conciliar distintos conocimientos y terrenos de diferentes estudios, en un momento en que la reflexión creativa sobre las crisis de saberes y haceres tradicionales, puede ofrecernos precisamente ahora, opinamos que más que nunca, nuevas líneas de entendimiento personal y colectivo universal y también nuevos caminos y proyectos para la acción de evolucionar con formas mejoradas que nos conduzcan hacia el Bienestar y la Paz de todos como Humanidad que apuesta por la Buena Vida.

Son muchos ya los pensadores, artistas y psicólogos que proponen y practican nuevos modelos de Cambio, Acción y Colaboración, para lo más inteligente emocional y humanamente considerado.

Para ello hemos de referirnos a las Terapias de Tercera Generación, basadas en la filosofía o en el pensamiento más contextual que mecanicista. Más centradas en el contexto que en la actividad racionalista rígida de los comportamientos correctos. Están basadas en una variedad de pragmatismo que se ha llamado contextual funcional (Biglan y Hayes 1996)³.

La filosofía que se mueve en esta dirección está basada en:

1. Estudiar los acontecimientos de una forma holista, es decir integral, armónica.
2. Estar sensibilizado con los contextos en los que ocurren los hechos, para comprenderlos y conocer la función que cumplen.
3. Dar importancia a la verdad como criterio pragmático, para poder describir los objetivos que se derivan de ese criterio de veracidad.

Así el pragmatismo ha sido considerado una filosofía de la ciencia que se relaciona con la .Aceptación en Psicología .Los Valores del terapeuta y de los clientes .La Dialéctica como herramienta del proceso. El Reconocimiento de la Trascendencia y la Espiritualidad como parte importante de los procesos personales. La búsqueda del Autoconocimiento, del Yo para el Nosotros. Conexión con el momento presente, el Aquí y el Ahora como la fuente del Trabajo y la Investigación. Gran importancia de la Relación Empática del terapeuta y el

³BIGLAN, A. Y HAYES, S.C. "Should the behavioral sciences become more pragmatic? The case for functional contextualism in research on human behavior. Applied and Preventivepsychology: Current Scientific Perspectives, 5. 1996.

cliente.

”Estos tratamientos tienden a buscar la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos en lugar de tender a la eliminación de los problemas claramente definidos, resaltando cuestiones que son relevantes tanto para el profesional como para el cliente”. (Hayes 2004).

En realidad estas terapias, han recogido hallazgos de la Psicología Existencial, de la Humanista, de la Cognitiva y Emocional, usando técnicas indirectas llenas de Empatía y Educación democrática en un salto sobre todo cualitativo, en vez de lo cuantitativo racionalista muy extendido en la Psicología y el pensamiento del siglo XX.

También hay que subrayar que han basado su práctica y han incorporado mucha de la Experiencia y la Filosofía halladas en el Budismo, el Budismo Zen, el Taoísmo, el Yoga. Sin duda hay que reconocer a estas formas de vida y prácticas orientales su continuo trasvase de Conocimiento milenario que por fin hemos aceptado y sumado en el S.XXI a las prácticas personales y profesionales de la Psicología.

Entre otras, la Terapia de la Aceptación y el Compromiso, la Terapia de Conducta Dialéctica, el Mindfulness y muchas otras que han tratado de conjugar y definir caminos más sintéticos para la sanación de emociones, pensamientos y conductas, de una forma integral y holista.

En nuestro trabajo de fin de carrera, ya nos ocupamos de la Psicología Existencial y Humanista, bajo la dirección y sugerencia acertadísima del doctor **Basabe Valcárcel**⁴, gran conocedor de Fromm, en nuestra tesina: *“Psicología como Búsqueda del Ser”*.⁵ Esta oportunidad de investigar en otras psicologías que las dominantes en los años 80, fue de gran importancia para nuestra manera de enfocar la práctica de la Psicología unida a valores poco reconocidos u orillados en la psicología de la época, demasiado analítica y cuantitativa, esa fue nuestra suerte en la Universidad Pontificia de ese momento, con profesores en su mayoría de formación profundamente humanista y abierta.

En esa época estuvo a nuestro alcance también la lectura apasionante de la Pedagogía Innovadora del S.XX, **Freinet y Freire, Rodari, Alfieri, Passatore, y el Movimiento de Cooperación Educativa en Italia**, fueron la base para las primeras experiencias en escuelas rurales, que nos daban herramientas flexibles y creativas para dar nuestras clases en forma de investigación colectiva y participativa, donde desde siempre estuvo el Arte y la Expresión

⁴ BASABE VALCÁRCCEL, J. *Síntesis del Pensamiento de Fromm*. Nova Terra. Barcelona.1974.

⁵ VICENTE CARRETERO, M. A. *“Psicología como Búsqueda del Ser. Psicología Existencial”*. Tesina. Univ. P. SA. Salamanca.1976.

conectando los conocimientos porque nos aportaba los nexos de la igualdad de recursos y confianza mutua para aprender de forma colectiva con el aporte individual, a la suma de todos, sin competencias, ni devaluaciones.

Creemos sinceramente que hoy en todos los ámbitos del Conocimiento deberíamos resucitar el Aprendizaje Vivo y Activo, que es Expresivo y Democrático en la verdadera extensión de la palabra Democracia.

Deberíamos usar el esquema y los métodos creativos para revivir la Educación, sacarla de esa carga de drama y competición que solo nos hace fracasar como humanos a nivel individual y colectivo.

Creemos en las posibilidades infinitas de la Expresión personal y colectiva inteligente liberada de disciplinas rígidas y estereotipadas, de ideas autoritarias y limitadas.

Sí, creemos en la capacidad de Felicidad que conlleva el Aprendizaje personalizado, activo y lúdico, entendiendo el Juego como Proyecto de posibilidades infinitas y creativas entusiasmantes.

Podemos aprender a decir las cosas como niños y adultos inteligentes y libres seguros y confiados en nosotros, en la Vida que nos recorre, nos abraza y nos ha sido dada, los aprendizajes y las Escuelas y las Universidades serán Vida y la Vida, Aprendizaje o Escuela o Conocimiento y Cultura. El Arte está en la Vida y la Vida en el Arte.

*En Amor
Arte.*

M. Vicente.
Salamanca.
1986.

En Amor Arte, Enamor-Arte de la Vida, uno de nuestros descubrimientos en la práctica del Arte, inserto en forma de graffiti en una pared de Salamanca en los momentos en que trabajábamos en Pizarrales en 1986, un barrio con grandes carencias de la ciudad, descrito en el apartado de Proyectos.

En la práctica del Yoga podemos aprender a desbloquear y soltar sistemáticamente los nudos musculares y mentales de una forma no competitiva, sino de colaboración con nuestro gran equipo personal integrado por Cuerpo, Mente y Espíritu, como herramientas puestas a nuestra disposición de forma natural que nos enseñan a modular el esfuerzo y la inteligencia de nuestra Unidad personal para la Armonía, para el afinamiento de nuestras mejores capacidades y su posibilidad de suma a lo Universal.

La Educación así no es competición, sino Competencia, capacidad personal y Social para desarrollarnos, y los profesores o maestros son y pueden ser mediadores y sujetos investigadores para lo mejor del conjunto de los participantes en el desarrollo de los Aprendizajes que nos hacen humanos con Fortalezas Positivas y Esperanza puesta en Acción.

Fromm nos habla de la “*Revolución de la Esperanza*”⁶ y Seligman considera a La Esperanza un Valor y una Fortaleza, una herramienta que se puede desarrollar en la Práctica de la Psicología Positiva.

Es decir creemos que la Psicología debe estar impregnada de Pedagogía Activa y de herramientas como el Arte, la Meditación, el Yoga y todos aquellos sistemas ya muy probados como constructores de lo personal positivo y evolutivo avanzado, como desarrollo de ámbitos de sentido y evolución.

Entendemos la Evolución como una tarea de todos y cada uno de nosotros, como un camino con relevos y compañeros llenos de fuerza y entusiasmo, para conseguir el verdadero Capital que no es precisamente material, como estamos comprobando una vez más en nuestros días.

La Expresión así es un patrimonio de todos como seres singulares que podemos sumar al plural si aprendemos juntos de forma adecuada a los objetivos de la Educación más democrática y activa.

Los niños y el niño que tenemos dentro son nuestros educadores, a lo largo de nuestra vida, podemos fijarnos en cómo resuelven ellos los retos como motivación adaptada a su forma de ser y estar.

1.3 MOTIVACIONES Y OBJETIVOS

El Arte como Expresión Creativa y Personal nos hace mover, nos mueve y nos pone en

⁶ FROMM, E. *La Revolución de la Esperanza*. F.C.E. México. 1970.

Acción para ir de lo sentido y percibido hacia lo experimentado y definido o concretado personalmente, que además se suma en el Plural de forma natural.

Es la apertura de ámbitos que también hemos descubierto cuando hemos podido centrarnos en un buen Cuento, en una buena Música o en un buen Poema, todos ellos nos hacen viajar a zonas de la Emoción y el Entusiasmo, que no encontramos en otras experiencias o zonas de la realidad.

Aprendemos que vivir vale la pena, que sentir vale, es valioso y podemos entrenar nuestras emociones como preciosas y precisas herramientas, podemos así sentir y percibir lo óptimo lo que nos hace crecer y evolucionar como humanos y como Humanidad.

Destacamos algunas líneas que hemos considerado como objetivos en nuestra forma de hacer Arte y Psicología:

1. Experimentar e Investigar las posibilidades que tiene para todos el Arte como Descubrimiento de lo personal y lo grupal.

Las capacidades del lenguaje expresivo del Arte Contemporáneo para generar un lenguaje cada vez más personal e interior, hace que sea posible un lenguaje exterior de acercamiento que nos conecta con el grupo y lo colectivo.

Además todo ello de una forma lúdica y sencilla.

2. Relacionar el Arte con las vías nuevas de comportamientos personales y sociales.

Por necesidad e inclinación natural hemos encontrado en toda nuestra vida profesional, la forma y la manera de inventar, de poner en marcha todas aquellas herramientas y fórmulas liberadoras que hemos echado en falta en nuestra educación y formación académica, siempre encontrábamos buscando mucho y a veces con gran esfuerzo, líneas de trabajo que nos daban caminos de trabajo personal de los Innovadores en Pedagogía y en Psicología ya citados.

3. Descubrir en la Creación Artística el encuentro entre lo singular y lo plural.

La Confianza Fundamental, la que fundamenta nuestra forma singular de estar en el mundo, nuestra Autoestima, Respeto y Trabajo personal para la Evolución Óptima, es la que los buenos maestros nos enseñan, la que todos los humanos estamos necesitados y también diseñados para entender y apreciar a los otros, a lo Otro, creemos que es la vía del Plural Universal.

Esto sin duda lo da el ejercicio del Arte más creativo que está al alcance de todos si nos

encontramos con las personas que han descubierto el Entusiasmo de Ser Humano.

4. Poner en evidencia las conexiones entre El lenguaje del Arte y el de la Psicología.

Que el Arte proporciona el lenguaje más personalizado en lo cognitivo, emocional y social, es algo que sabemos los que estamos convencidos de que otra Educación, otra Cultura y otra forma de Vida son posibles y tratamos de ponerlo en evidencia con nuestra práctica y acción profesional durante todo el proceso personal y social de nuestro trabajo.

5. Destacar el protagonismo del Arte y del Pensamiento Contemporáneo en la deconstrucción de lo rígido, lo duro, lo inflexible y dominador.

Solo una mente plástica, flexible creada en una Educación y una Cultura activa y democrática que aprovecha las investigaciones y recursos de los avances en Filosofía, Pedagogía, Psicología y también del Pensamiento Religioso Sincrético, consigue ayudarnos a crear otra forma de Ser y Estar en el mundo.

6. Practicar lo multidisciplinar o interdisciplinar: La Suma como ejercicio habitual.

Aunque es más sencillo hablar de Suma, así lo hemos llamado a lo largo de este trabajo, suma de conocimientos entre distintas ciencias o materias, es cierto que hemos considerado siempre la necesidad de ser todo lo que podemos o sabemos ser, para superar dicotomías y compartimentos estancos que nos separan de posibilidades de progreso personal y social.

La Salud y el Bienestar así son posibles por la Expresión armónica y equilibrada que es una suma a su vez de bienestar interior y exterior personales y grupales.

7. Entrenar la Solución Creativa de Problemas.

Después de ver en la historia cercana de la humanidad, la incapacidad de las agresiones para dar soluciones, distinguimos las guerras y los conflictos como falta de inteligencia de todo tipo. Por ello elegimos acompañados por muchos autores tanto del campo de la Pedagogía, como de la Psicología y del Arte, entrenarnos en la capacidad elegir entre múltiples soluciones que construyen en vez de destruir, es decir, crear soluciones.

8. Practicar decididamente la Expresión Creativa como Formación y Educación básica.

Tanto **Freinet**, como **Freire**, en Pedagogía y Educación, como **Frankl**, **Fromm**, **Goleman** y **Seligman**, en Psicología Contemporánea Positiva y Activa, como **Lowenfeld** o **Read**, en Educación Artística, vivieron y tomaron conciencia de los desastres de las guerras mundiales, por lo que desarrollaron su gran trabajo y difusión de otros métodos y fórmulas para la

Educación en Salud y Bienestar basado en la Capacidad de Crear que todo humano tiene, si es entrenado de forma significativa y decidida, de forma motivada y personal y grupalmente.

9. Educar en la Acción Creativa Democrática, Participativa.

La Emancipación, la Autonomía, la Libertad personales están íntimamente unidas a la Expresión Creativa Personal y Colectiva, son las personas las que pueden formar redes, primero consigo mismas, con los otros y con la sociedad.

Es la Creación como compromiso de liberación de fortalezas y capacidades de lo personal, sumado a lo colectivo lo que nos hace ciudadanos activos y participativos, la base de la verdadera Democracia, que es un camino de Compromiso de mi Bienestar sumado al de los otros con Solidaridad y Ecología Humanas.

Es el Compromiso con uno mismo y con los otros, como base de la Creatividad real y sanadora.

Corazón Encontrado. M. Vicente. 1999.

10. Describir de forma cercana lo flexible y los cambios posibles desde la creatividad.

Lo flexible tiene mucho que ver con la mirada personalizada a través de herramientas como el Humor, la Ironía y el Juego, a través de las cuales se disuelve lo denso del drama y el ego inflado y poco considerado.

Son técnicas sencillas y sin embargo de gran calidad para sacar, alcanzar, lo mejor de nosotros

11. Manifestar las conexiones entre Arte y Espiritualidad.

La búsqueda de Sentido y Significado que supone la Indagación, la Investigación, como Experiencia para la Conciencia y el Conocimiento, son herramientas que la buena Escuela y el Arte Creativo, ponen en marcha de forma muy cercana creando conexiones para la Reflexión y la Acción reveladoras y esenciales.

Es el Arte como proceso de investigación de la realidad más personal, desde la Creación tenemos una posibilidad extraordinaria: nos puede ayudar a entrar en el terreno de la libertad, como todo recurso creativo, llega a lugares de nuestra inteligencia y de nuestras capacidades que sobrepasan los límites de lo racional.

Sobre todo es capaz de realizar la Conexión auténtica con nuestro verdadero Ser, que nos conecta a los otros y a lo Otro, lo Sagrado.

12. Comunicar el juego que puede dar el Arte en la relación entre Espiritualidad y Psicología.

El Arte, nos puede llevar a nuestro cerebro analógico, ese que desarrolla la Intuición y que no usa la Lógica como herramienta, que usa las curvas y es multidireccional. Que se sale de las convenciones y de la educación utilitaria para acceder a lo más intangible de nosotros como personas y como humanidad.

Por ello tratamos de describir que el lenguaje del Arte y la Psicología están conectados. La Lógica racional, sumada o puesta en conexión con la Intuición, producen resultados que parecen magia y lo son: la Magia de la Acción Positiva Inteligente.

13. Puntualizar la relación conectada entre Expresión Singular y Sanación.

La posibilidad de Lecturas creativas de las crisis personales y sociales, es una realidad ya en nuestros días, porque hemos constatado la necesidad de Expresión como herramienta de Bienestar y Equilibrio.

Podemos constatar a través del Arte aplicado a diferentes situaciones problemáticas que la Expresión Singular nos sana y ayuda a sanar los conflictos, los bloqueos, las heridas.

14. Plantear la Educación por el Arte y la Creatividad como significativos para aprender nuevos instrumentos mentales y emocionales de Integración Personal y Social.

El poder desarrollar nuestro espíritu personal, nos enseña la posibilidad de soltarnos, relajarnos, para fluir, para desaprender viejos esquemas y poder descubrir y aprender comportamientos nuevos, para conocer y conocer.nos.

Es decir señalar las ventajas de la Educación por el Arte y la Creación, como desarrollo de la voz singular, para el plural sumado óptimo.

15. Valorar la Educación como búsqueda de la Libertad Personal y Colectiva.

Tenemos capacidad para investigar y aprender como especie evolucionada de forma intuitiva

y placentera, tenemos muchas herramientas que explorar en nuestro interior, si nos dan la Confianza y la Libertad de hacer sin tachar, ni cohibir, únicamente enseñándonos y aprendiendo a conducir nuestras inteligencias que sabemos que son variadas y valiosas.

Así podemos aprender la verdadera Democracia como Cultura de lo Plural, que se basa en lo Singular, a la que todos podemos aportar para avanzar como humanidad inteligente.

16. Aprender a desarrollar la Empatía.

La capacidad de conectarnos con nuestro mejor Yo, nos daría como resultado la práctica y el potencial para entender a los otros y por tanto la lucidez para ayudarnos como seres civilizados a avanzar y evolucionar por Suma de Fuerzas y Fortalezas Positivas.

Al contactar con las vías internas de nuestro diálogo interno de una forma respetuosa y libre aprendemos a conocernos y a conocer la realidad también de los otros, de lo otro que está muy conectado por la intuición natural.

17. Educar a través del Arte en el desarrollo de lo Mejor de nosotros con Humor e Ironía.

Sabemos ya que lo mejor es la práctica de la Alegría y el Juego para aprender a arriesgar fuera de los modelos y moldes que no nos sirven o nos comprimen, para superarlos sin dramas innecesarios.

Que el esfuerzo y la repetición nos ayudan y nos sirven mucho más entrenados con el objetivo de la posibilidad de satisfacción por el trabajo Bien Hecho, no tanto por el logro conseguido.

El drama es la competición desleal con nosotros mismos y con los otros y eso resta, no suma.

Así podemos ser capaces de aprender la Aceptación inteligente y valiente del dolor para llegar a nuestro verdadero ser como una herramienta más entre otras muy interesantes y poco tenidas en cuenta en nuestra educación a nivel general.

18. Capacitar a través del lenguaje del Arte, el Aprendizaje Significativo Satisfactorio.

Podemos tener la posibilidad de experimentar el aprendizaje como una investigación placentera donde el esfuerzo es una satisfacción que conlleva resultados muy interesantes.

Sería la Capacidad de Aprender como Placer y esfuerzo significativo, muy centrado en el proceso de conocer y conocernos.

19. Educar en la Suma

Las realidades conjuntadas posibilitan una concentración de energías donde la competición

sobra.

Es la Inteligencia y la Intuición puestas a trabajar para nosotros como unidad pequeña que se suma a las otras para hacer de forma sumativa una multiplicación de líneas como un gran cuerpo social y universal.

Sabemos que nuestra inteligencia es múltiple y a la vez se puede multiplicar por todos los del grupo, comunidad, clase o taller.

Esto sería en verdad una innovación en nuestro sistema de educación que ya sabemos que es posible.

20. Practicar y aprender la verdadera Democracia.

El conjunto de los humanos, que podemos llamar pueblo, puede ser una forma de universo humano que al sumar conocimiento de la realidad personal y social, crea nuevas formas de Conocimiento para la Convivencia Solidaria y Activa.

La Intuición de todos nosotros como herramienta sumada se puede aprender en nuestros colegios y en nuestras casas de una forma sencilla y unida a lo natural.

Podemos Aprender así la verdadera Democracia, que es la organización solidaria y activa de todos los humanos para mejorar y evolucionar de forma inteligente.

21. Elegir el Buen Humor como Aprendizaje Importante y Saludable.

El buen Humor es capaz de abrir nuestro pensamiento y nuestra emoción y conseguir que lleguemos al Entusiasmo.

Hasta hace poco en muchas ocasiones se relacionaba la seriedad en el trabajo, o en la educación con el mal humor, estaba como dice un buen humorista (Wyoming), sobredimensionado.

Podemos decir que desde el la Creatividad podemos aprender con perfecta Alegría, porque descubrir e investigar es muy entusiasmante, divertido, gracioso, alegre y complace, porque es una suma de esfuerzos hechos con seguridad al lado de maestros que también se divierten aunque sean exigentes con el trabajo de todos, con el suyo también.

“Niente senza Gioia” -“Nada sin Alegría”-, pone en las paredes de Regio Emilia, una escuela italiana pionera que sigue a **Montessori**, una gran pedagoga del siglo XX, también pionera en nuevas formas de conocer y aprender, que hemos citado en otras partes de este

trabajo.

*Niños en
El
Himalaya.*
Mathieu
Ricard.

1. 4 PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA

El planteamiento de este trabajo está desarrollado en dos líneas:

I^a PARTE

Establecer correspondencias entre el Pensamiento Contemporáneo y las vías nuevas de comportamientos personales y sociales Positivos y Creativos.

II^a PARTE

Relacionar el Arte con el Cambio Personal y Social basado en las experiencias descritas y experimentadas por quien trata de comunicar esta propuesta.

Tratamos de establecer con nuestro plan de trabajo que el Pensamiento Contemporáneo está relacionado íntimamente con la Psicología e indudablemente con el Arte como dos modos también contemporáneos de conocimiento de las que ambas prácticas pueden con seguridad beneficiarse.

El Arte puede abrir ventanas y puertas donde la Psicología en muchas ocasiones tiene difícil o imposible el acceso. Por ello nos situamos en el lugar de los problemas o crisis para formular las alteraciones necesarias de pensamiento y acción que no nos sirven.

El Arte plantea iniciativas que crean campos de juego común, del Gran Juego, el que crea significados que se potencian y alimentan mutuamente. Por ello hacemos repaso del

Pensamiento y la Espiritualidad contemporáneos que hacen salir de nuestros moldes antiguos nuestra manera de ser y estar en el mundo, bajo nuestro punto de vista.

Con la Psicología y sus métodos más actuales, podemos ganar Autonomía, Libertad interior y Seguridad en uno mismo cuando se acepta como reto la realidad otra, distinta, externa para convertirse en íntima. Al adoptar una actitud creativa podemos entrar en un proceso de transformación que nos puede llevar hacia la Independencia vinculadora con la melodía de un gran Coro Universal.

Así la Psicología de nuestros días plantea también un sentido espiritual basado en las grandes figuras de la historia Positiva de la Humanidad.

Además podemos decir que llegamos a ser independientes y autónomos, cuando somos capaces de vivir solidariamente, con empatía, que la solidaridad se consigue cuando participamos en tareas comunes valiosas⁷ como un buen Coro o una Buena Orquesta que actúa en conjunto.

A la vez también la Psicología Contemporánea sabe transmitir y compartir en un lenguaje muy exacto y positivo aquellas experiencias y habilidades que dan cura a las heridas y producen conocimientos y aprendizajes ajustados a la persona en su acción personal y social.

Ambas prácticas Arte + Psicología, si son participativas y activas, nos enseñan a vivir de una forma mejorada y evolucionada, nos ayudan a crecer y ser personas realizadas, formadas y también creadas, en el sentido de lo singular más acertado y adaptado a nuestras características aquí y ahora, de una forma muy integral, holística y armónica.

Así con la Educación de nuestra Capacidad Creadora que todos tenemos, sabemos que hay herramientas probadas y comprobadas que atraviesan sumadas las distintas pieles, las membranas, de nuestra conciencia y sin duda para nosotros son la posibilidad de conjugar y sumar métodos y prácticas del Arte, el Yoga y la Psicología.

Con las ideas que están en el fondo de nuestra experiencia llegamos a nuestro método en la 2ª parte que tratará de introducirse de una forma reflexiva y experiencial en los caminos desarrollados con el punto de vista del Arte y de la acción contemporánea en nuestros Proyectos.

⁷ LÓPEZ QUINTÁS, A. *La Formación por el Arte y la Literatura*. p 35 y ss. Rialp. Barcelona. 1993.

Pretendemos demostrar que el entrenamiento creativo resuelve problemas personales y sociales, en cuanto búsqueda de la expresión interior que al crear un lenguaje de conexión y de unión con lo espiritual de la persona, nos hace conocer y conocernos.

Partiremos de experiencias propias y de otros contemporáneos en Arte y Psicología con lenguajes y obras singulares en estos campos.

Manifestaremos la necesidad de métodos con entrenamientos contemplativos y activos como el Yoga, la relajación, la Visualización y la Meditación Zen.

Para ello trataremos de seguir los cambios de marcos conceptuales de la Filosofía, la Ciencia y el Arte.

Trataremos de demostrar con nuestro Plan de Trabajo, que el Arte es de gran ayuda en:

1. La superación de dualismos filosóficos, psicológicos y científicos. Caos y Crisis, Desconciertos y Conciertos.
2. La Creación de una simbología contemporánea de superación de marcos y creación de nuevos encuadres y geografías de lo personal y lo transpersonal.
3. La Apertura de nuevas vías de Conexión Evolutiva avanzada descubriendo:
 - a. Conexiones entre Arte y Equilibrio personal y social.
 - b. El Patrimonio Inmaterial específico aportado a la humanidad por el Arte actual.
 - c. El Arte tiene mucho que ver con la Psicología personal y social.
 - d. La Superación de dicotomías entre lo íntimo y lo social. Lo Espiritual y lo Colectivo.
 - e. La Creación como superación de esquemas violentos personales y sociales.
 - f. La firme conexión entre Libertad y Creación. Crear, nos crea. Crear-nos crea.
 - g. Ser persona y Curación o Terapia personal y social. Creación y autocreación significativa.
 - h. Nuevas simbologías de lo sagrado, de lo espiritual y comunitario.

Estamos muy de acuerdo con Fernando Álvarez-Uría y Julia Varela⁸, sociólogos, profesores de la Universidad Complutense, Madrid, y grandes estudiosos de Foucault, cuando afirman que el Arte comporta, lleva consigo o transporta los hechos sociales del momento en que fueron creados, y por tanto presenta un punto de vista y una visión concreta del mundo.

⁸ ÁLVAREZ-URÍA, F. Y VARELA, J. *Materiales de Sociología del Arte*. Siglo XXI. Madrid. 2008.

Por ello para leer desde la Sociología una obra plástica, debemos cuestionarnos y aplicar cualidades sociológicas e históricas que nos ayuden a ver las innovaciones y las estabilidades del espacio social donde la obra de Arte está insertada.

Podemos decir que la obra de Arte es una Ventana Social y Personal, donde están presentes las normas que dirigen las relaciones sociales.

Estamos entonces, bajo nuestro punto de vista, comprometidos personal y socialmente a inventarnos, desde el Arte como Creación, nuevos modos de percibir lo personal y lo social y nuevos modos de acción artística que hagan de la Creación una herramienta para abrir posibilidades de innovación, gestión cultural y educacional progresivas, evolutivas, avanzadas.

Es decir la Creación puede crear nuevos comportamientos personales y sociales avanzados y acordes con toda la información cultural, histórica, sociológica, psicológica y filosófica que tenemos en nuestros días del S.XXI.

Ello quiere decir en nuestra opinión que el Arte es parte importantísima de la Creación de Salud y Bienestar personal, social, cultural y espiritual en una Sociedad Contemporánea Evolucionada.

1. 4. 1 METODOLOGÍA

EN LA Iª PARTE

Contiene este trabajo dos partes diferenciadas: La Primera Parte nos la hemos planteado como más reflexiva o teórica, en ella hemos intentado centrarnos en el pensamiento que nos ha acompañado y suscitado por encuentro y descubrimiento de afinidades y proximidades elegidas, de autores e ideas que hemos tratado de sintetizar para entender mejor la segunda parte, más experimental y experiencial, donde tratamos de relatar o describir los Proyectos que hemos podido llevar a la Acción, con gran esfuerzo y mucha constancia, lo que ahora la Psicología Positiva llama Resiliencia, un gran término y Valor a practicar.

EN LA 2ª PARTE

Hemos querido que sea un modo de síntesis de algunos de los proyectos más significativos realizados en lugares y con personas privadas de libertad como presos adultos y también los proyectos realizados en contextos normalizados social y personalmente.

En la intención de nuestra exposición está el tratar de transmitir en suma nuestra experiencia en Arte, Psicología y Yoga con el convencimiento de que se puede producir un encuentro entre lo emocional y lo racional sumados para llegar a otra forma de vida más feliz y óptima.

También para el Aprendizaje Significativo de la Persona y de la Sociedad en sus dimensiones más valiosas, únicas y preciosas.

Estimamos que sin activar lo mejor de nosotros, somos seres más maquinales e infelices y producimos malestar para nosotros y para otros.

Así nos hemos planteado un método sobre todo activo, basado en la emoción y en la organización de las ideas y capacidades tanto emocionales como racionales saludables.

Hablamos de método, cuando tratamos de exponer una manera de realizar y actuar en el trabajo claramente diferenciada⁹. En nuestro modo de hacer podemos reconocer líneas de acción o de planear que llevamos en nuestro bagaje, tanto racional como emocional, que ha sido investigado, descubierto.

En otros casos hemos realizado formas y fórmulas personales de inventar, para originar planes de acción que nos pueden servir en todos los contextos. A la vez han surgido en otros lugares nuevas formas de realización como consecuencia de las necesidades de esas personas y de las nuestras en determinados contextos o situaciones.

Podemos distinguir varias formas de planear nuestros proyectos:

1. En primer lugar hemos recuperado el Juego desde los inicios, es decir esa actividad que entra en nuestro proceso de ser niños y sus diferentes etapas. Para ello tratamos de rescatar a través de distintas técnicas que hemos descrito en ambas partes de este trabajo, sobre todo la Fuerza y Capacidad de nuestro Niño Interior que está especificado en el capítulo 1. de la 2ª parte.

El Juego Motriz y el Juego Fantástico e Intuitivo con el color, las formas y la manera personal de visualizar la vida y sus acontecimientos.

También el Juego con las palabras y las sílabas, con el contenido y con sus formas y ritmos, con lo que nombran y lo que sugieren.

⁹ SIKORA, J. *Manual de Métodos Creativos*. Kapelusz. Buenos Aires. 1979.

2. La recuperación del cuerpo y sus herramientas de sentir, oír, percibir, trastear, oler, ver, manejar todo tipo de objetos cotidianos e insertar nuestro ser en el estar de una forma vivencial y experimental con reglas muy sencillas de recuperación de otros lenguajes que desde siempre existieron en nosotros, desde el nacimiento.

Coordinar nuestras facultades emocionales y racionales en un equilibrio nada dramático, ni costoso.

Además el Cuerpo pinta, no solo nuestras manos y pies, sino también nuestra inteligencia y nuestro cerebro. También es pintado de forma armónica con una comida sana y unos pensamientos saludables.

3. Trabajo con el Equilibrio de todo nuestro Ser a través de métodos de Estiramientos, Relajación, Respiración, Concentración, basados en el Yoga y la Psicomotricidad.

Son métodos que propician las vivencias tranquilas y estimulantes de nuestro desarrollo y evolución personal.

El Cuerpo es nuestro vehículo más personal, el que manifiesta y es capaz de investigar con lenguajes que nos hacen cuidarnos y cuidar a otros.

4. La práctica de la Geometría, la Física, la Biología, la Naturaleza, como herramientas o ayudas interesantes, unidas y también sagradas de nuestra dimensión integral, como búsqueda y encuentro con lo singular y lo Plural. Somos todo ello.

5. El Arte como Laboratorio de Investigación y Acción sobre nuestra persona y los otros en los que se integran todos los seres vivos, para decir nuestras formas y colores desde lo más auténtico y positivo de nosotros.

6. La Creación y la Inventiva, a través de la Intuición trabajada y desarrollada, como forma de saber pintar la Vida y nuestra vida a nivel personal y grupal. Todos sabemos pintar y dibujar, si nos permiten las condiciones para trazar y poner color a nuestros ritmos naturales y personales.

7. El Sonido y la Música como lenguaje a sentir y a experimentar, para componer nuestros ritmos más conectados.

Así descubrimos que toda persona tiene sonido propio y todo grupo emite voz que puede entusiasmar.

8. El Entusiasmo como método de introducirnos en las luces y las sombras, sin quedarnos bloqueados o continuando en nuestro trabajo personal, a pesar de ellos.
Es el camino del respeto a toda la Energía y la Inteligencia que cada uno de nosotros tiene en esta Tierra, sin coartar, para desarrollar respetuosamente.
9. El Trabajo en Equipo y en grupo como forma de salir de los egos limitados por nuestra educación “básica” y también de nuestra incorrecta educación “artística” oficial o académica, con métodos de aprendizaje y de acción, ya superados.
Así se puede conseguir Cohesión, Conexión y Eficacia en el plan trazado para llevar a cabo Proyectos interesantes para todos y llegar a soluciones o líneas múltiples creativas.
10. La Suma, como resultado del trabajo individual y grupal reunido en la Investigación para la Acción de una obra que al ser Plástica o Visual, tiene un acabado y una Exposición final, que integra o intenta sintetizar los objetivos y los resultados del Proceso.
En verdad, es la autoeficacia personal y grupal mostrada en formato de Proyecto acabado.
11. La práctica del Proyecto como Proceso personal y grupal, en fórmulas contemporáneas y positivas evolucionadas, en formas de Talleres de trabajo.
Este proceso es capaz de soldar puentes y construir caminos nuevos que nos orientan en nuestro modo de habitar y sentir nuestra persona singular unida a la pluralidad del conjunto.
12. La Evolución Significativa como Pensamiento y Acción que nos armoniza, nos hace crecer, con nuestras distintas voces en una gran Coro que podemos hacer funcionar a lo largo de la Vida, si continuamos y practicamos la Creación de una forma decidida y entrenada.
Aquí usamos mucho la Simbología y sus signos. La Mitología y sus personajes para elegir el propio y su acción.
13. Todo tipo de métodos artísticos desde los más primitivos como los ritmos inventados, hasta los más contemporáneos como la práctica del relato y el lenguaje visual con todo tipo de tecnologías actuales, vídeo, internet, fotografía, impresiones, fotocopias, etc.

14. La búsqueda de materiales sencillos, que muchas veces están en el entorno, los buscamos en los contextos donde están o vamos al lugar donde sabemos que están desperdiciados o abandonados.
Al reciclar objetos para la expresión y el Arte, nos podemos reciclar también personal y socialmente.
15. La búsqueda de lugares no habituales para practicar Arte y también para mostrar los resultados de los talleres, lugares públicos o privados convertidos en generadores y expositores de Arte, en Sí-Lugares, donde dialogar y fluir con energía personal, cultural y social.
16. La desorganización y el Caos como elementos favorecedores del Cambio para nuestra Organización personal y grupal, donde están los problemas, están esbozadas las soluciones, solo tenemos que estudiar los elementos y hacerlos funcionar o reorganizar de formas nuevas, esta es la función del pensamiento creativo.
De aquí parten o se fundamentan el humor, la imaginación, la inventiva, la intuición, la inspiración, el talento.
17. La práctica efectiva del método ecológico, donde todo tiene una función para la armonía y el equilibrio de energías, donde somos entes en conexión que podemos conectar también nuestros mejores acciones y comportamientos, para lo óptimo, inteligente e interesante.
18. El Entrenamiento en Confianza, Estima, Afecto, en las capacidades personales de las sujetos, esas que ofrece un buen maestro vocacional que dedica su esfuerzo a trabajar la creación que nos crea, nos sana y nos hace ser personas que evolucionan, crecen y aprenden con curiosidad y alegría.
19. En Amor Arte. Enamorarte de la Vida. Al crear me creo, parto de mí para ir más allá de mí y después del proceso soy otro con otros, que han crecido conmigo, hemos crecido al investigar y expresar nuestros hallazgos como parte de un conocimiento integrado y universal, en lo personal y en lo social.
Así dibujar es dibujarme y dibujar-nos.
20. La Motivación y la Relajación como métodos de Trabajo Efectivo en la Expresión Personal y Colectiva. Para conseguir una Expresión facilitada, de modo que se superen

los prejuicios aprendidos o entrenados de forma negativa sobre nosotros y los otros.

Así consideramos la Inteligencia tanto General como Emocional, como una serie de habilidades que pueden ser aprendidas y modificadas con esfuerzo y entrenamiento sencillo.

Para ello se puede aprender a tener un mejor contacto consigo mismo a través de la Relajación muscular y emocional, con técnicas aprendidas del Yoga sobre todo.

El contacto, la conexión, con uno mismo nos da Autoconfianza en nosotros y por tanto en los otros, porque además lo podemos hacer en grupo, con lo cual sumamos también Imaginaciones y experiencias en un Conjunto que nos mueve, nos motiva a crear.

Solo en el clima de Confianza que supone la Relajación, podemos movernos hacia la Acción Creativa y entrar en la Vida como ejercicio de Plenitud y Entusiasmo o simplemente de pertenencia al Todo que es el Universo.

Se trata de utilizar métodos deductivos e inductivos, analíticos y sincréticos para poder ser investigador o investigadora, analista, contador de cuentos, inventor de historias, humorista, deportista mental y emocional, navegante de la imaginación y todo aquello que nos sirva para descubrir y aprender a vivir y a ser portadores de lo mejor para el plural más universal.

En Arte podemos ver y experimentar, y sobre todo vivenciar que el método de la Psicología Positiva de Ganancia + Ganancia es una gran Suma de esfuerzos y logros, que viene de todos los campos del Conocimiento y de todas nuestras herramientas humanas, la inteligencia, la emoción, la acción, lo físico, lo químico, lo visible y lo invisible.

En fin hablamos de procedimientos, procesos, que pueden interconectar pasos personales y grupales, conocimientos de distintos campos del saber y del estar para crear un camino personal y una voz conectada a nuestro ser y estar más completo y holista, ser quien en realidad, en sustancia y esencia, somos.

Opinamos que solo el Singular optimizado hace una verdadera Pluralidad que suma inteligencias y emociones para lo mejor, para la Vida llena de Sentido y Evolución Positiva.

1. 5. CONTENIDO DE ESTA EXPOSICIÓN

[Iª PARTE]

Organizada en 6 apartados o capítulos, tratamos de emitir las líneas teóricas y vitales, el

pensamiento que nos ha movido para realizar este tipo de proyectos conectados a la realidad personal y social.

Hacemos una breve referencia a su contenido:

En la Introducción, tratamos de abrir o esbozar algunas de las ventanas y puertas del pensamiento que manejamos para también pintar una pieza de los vestigios del pensamiento y emociones que nos empujan y nos animan a trazar estas líneas de trabajo.

Así tratamos de sintetizar aproximadamente los objetivos que nos mueven apoyados en la confianza de estar contribuyendo a la Suma también de conocimientos en los que pensamos y afirmamos que salen beneficiados el Arte y la Psicología.

Nos interesa mucho dejar patente que el Arte beneficia a la Psicología y Pedagogía Contemporáneas y que a su vez estas benefician al Arte. Así consideramos urgente conectar estas ideas para crear líneas nuevas en escuelas, facultades y universidades que forman a nuestros docentes y profesionales tanto de la Psicología y el Arte como de la Pedagogía, para empezar a modificar las líneas de enseñanza y aprendizaje de todas las áreas.

El Capítulo 2. Bases conceptuales: pensamiento del proyecto. Está compuesto por 4 capítulos referidos a La Creatividad y las Crisis, es decir la posibilidad cada vez más tratada por muchos estudiosos de utilizar las crisis como oportunidades de organizaciones nuevas y renacidas de comportamientos interesantes y mejorados para la evolución y el crecimiento personal y social.

Algo muy afín a los métodos creativos, que pueden descomponer y recomponer, alterar y reconectar nuevas visiones y modos de hacer las cosas para llegar a soluciones que de otra manera no veríamos.

Desde luego todo ello con ingredientes o componentes conectados con Humor e Ironía perspicaces, afinados ya por muchos maestros interesantes para caminar por el pensamiento contemporáneo que nos manifiesta las capacidades que la Filosofía y la Espiritualidad de Síntesis asumen, para encontrar caminos de reflexión y acción que tenemos la suerte de tener muy cerca en nuestros días.

Así en los apartados 2 y 3 reunimos Pensamiento y Espiritualidad en una mezcla que nos sirve para dibujar unos pasos que en nuestra experiencia, van desde aprender a pensar de forma racional y emocional, hasta hacerlo acompañados por el Zen y la Mística muy afines y ligados

con el Arte, la Poesía y la Psicología Creativa que procuramos mostrar, expresar y practicar en nuestro modo de trabajar.

Para ello describimos en Síntesis en el apartado 4, a varios autores, que han sido ya exploradores o avanzados en realizar este tipo de Re.Unión o Suma y que sentimos muy cercanos a nuestra experiencia, aunque hay muchos más que podríamos mencionar y que pueden ser motivo de otros trabajos que también tenemos muchas ganas e interés de realizar.

Creemos que lo novedoso es que desde la Psicología y también desde el Arte no se han puesto aún a conexas y a funcionar herramientas de ambos campos que hacen más interesante y culturalmente divertido y eficaz los conocimientos que intuimos y sentimos que nos pueden beneficiar y positivar para alcanzar, muchas soluciones nuevas e integrales para nuestro tiempo actual y nuestro futuro como humanidad evolucionada.

El capítulo 3. Psicología Contemporánea y nueva Espiritualidad. Está muy unido al capítulo 4. El Arte como Sanación, que introduce la práctica artística, como restablecimiento de nuestras conexiones saludables, para comunicar la posibilidad de generación de Salud a través de herramientas de conocimiento que crean y practican la creación de Energía y Fortaleza Mental, Emocional y Social.

Nos referimos a la práctica del Arte, el Yoga, y la Psicología Humanista y Positiva, en una síntesis que podemos considerar de nuevo como una suma de eficacias mutuas, en un conjunto de Ecología de la Mente, la Emoción y el Espíritu.

Por este convencimiento proponemos en el capítulo 5, la Educación decidida de la Capacidad Creadora como base de la Filosofía y la Acción pedagógica significativas, que hace ensanchar los campos de la Psicología, la Pedagogía y el Arte sin límites porque todos los campos pueden desarrollar nuevas y numerosas soluciones para la evolución personal y social más equilibrada y armoniosa.

Es en este capítulo donde creemos que está la síntesis más clara de nuestro trabajo, es recuperar la singularidad para la pluralidad más universal, a través del Humor, el Juego, la Meditación, el Ensueño, todas ellas herramientas más valiosas de lo que nos han dicho en la educación tradicional.

Porque el Juego, estamos convencidos, es una forma de Arte, como dice **Read**. A la vez que el Arte es capaz de preparar una fórmula de Juego, **Löwenfeld**, importante, donde al crear,

nos creamos y creamos las líneas de una vida en una Espiral Evolutiva llena de trascendencia personal y social.

En el capítulo 6, queremos plantear las relaciones intensas que puede haber y de hecho hay, entre El Arte y La Psicología, como dos herramientas muy conectadas con el real Desarrollo Personal y Social.

Desde la Psicología se viene estudiando hace años la Capacidad de Crear, que el Arte de forma natural, aunque es necesario organizarse, es capaz de entrenar, traspasando y eliminando todo tipo de obstáculos y ensanchando y ampliando los límites de lo conocido o concedido como válido hasta el momento.

En que utilizado como Herramienta interesantísima de Investigación y Acción, es capaz de hacer aflorar la fuerza y la energía positiva situada en el Interior de todos los humanos, algo que nos conecta con lo más espiritual y por tanto más dilatado de la Conciencia y el Conocimiento Inteligente, Emocional y Evolutivo Sumado.

Todos los grandes humanos, los que realmente nos han dejado un legado y una conexión significativa con lo máspreciado y precioso del Espíritu Humano, están en nuestra historia como sujetos de Novedad, Avance, Valentía y Confianza o Amor Universal en lo más positivo de la Capacidad Humana para la Evolución Interesante, Ética y Democrática.

[2ª PARTE]

Describe la experiencia personal y grupal del modo de hacer Arte en nuestra Experiencia de más de treinta años de introducir el Arte como Herramienta en todo tipo de contextos educativos, tanto normalizados como problemáticos.

En el capítulo 1. Contamos algunas de las herramientas experimentales o juegos que hemos desarrollado, algunos conectados con el surrealismo, otros más contemporáneos y muchos otros inventados por el gusto y la necesidad de jugar a imaginar cómo sería la vida y sus aprendizajes puestos en el tono más entusiasmante para lo mejor.

Así también tratamos de ampliar de forma convencida la noción de Arte y su práctica, la noción de artista y medio social, la definición de Psicología y Terapia, de Arte y Salud Mental, Emocional y Social.

Hemos procurado también que la forma de comunicar y mostrar o exponer fueran

desarrollados de formas nuevas usando los instrumentos y caminos que muchas veces solo se usan para el arte oficial o para las actividades concedidas como cultura oficial que llegan a una mínima parte de la población, aislando así de la mayoría, herramientas y circuitos que en realidad son de todos.

Así definimos nuestra **1ª Etapa**, como **Arte Social**, porque se inicia en los principios de los movimientos asociativos y participativos de los años 80, tanto en enseñantes como en barrios y ciudades de todo el territorio nacional e internacional.

Nuestro proyecto de forma pública se inició en un barrio de la ciudad de Salamanca, aunque nuestros comienzos reales fueron en dos proyectos rurales anteriores en los que la educación pudo ser abordada a nivel de equipo interdisciplinar y donde la participación de los alumnos era considerada parte del proceso de aprendizaje y la expresión artística era ya parte de este modo de educación elegido.

En la **2ª Etapa** empezamos a definir la unión de **Arte y Trabajo Social**, porque era la aplicación del Arte y la Psicología, en contextos donde había sido necesaria ya la intervención oficial del estado para situar a las personas en centros penitenciarios en orden a la posibilidad de su inserción posterior en la sociedad.

En esta etapa empezamos a definir el Arte como una Herramienta, como una Estrategia y como un Camino para alcanzar el Paisaje Humano interesante que conllevara la Libertad y la Salud Personal y Social y la salida del Laberinto simbólico de una forma inteligente y holística en lo personal y lo social.

En la **3ª Etapa**, **Arte Personal y Social**, se desarrolló el Arte + la Psicología + Yoga, en contextos normalizados, aunque poniendo en marcha otro concepto de Arte, Acción, Exposición y Difusión que las habituales tanto en Educación como en Arte y Psicología.

Hemos mostrado aquí un trabajo más individualizado como equipo que en anteriores etapas, aunque siempre conectando con otros profesionales como intención primera, no resultara fácil de hecho, en la mayoría de ocasiones conseguimos apoyos personales desde distintos campos, Educación, Asociaciones, Bienestar Social, pero solo apoyos reducidos para alentar mínimamente, no refuerzos materiales decididos.

Superar este tema ha sido uno de nuestros trabajos más enormes, es decir saber que podemos contar únicamente con la decisión y el convencimiento propios y que muchas

personas e instituciones están en un limbo de precariedad de ideas y acciones y así piensan mantenerse.

En nuestra práctica habitual tuvimos no solo que sumar las herramientas para lo óptimo, sino también para poder ganarnos la vida de una forma complementaria.

En unos lugares éramos profesores de Yoga y a la vez en otros contextos éramos artistas y terapeutas o entrenadores de la Psicología, la Pedagogía y el Arte Contemporáneos. Damos por bien empleado nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en generar los procesos que nos han hecho estar a gusto con nosotros mismos y con el Trabajo y la Vida de forma personalizada, lo cual es un privilegio. Es poder definir cómo hacer lo que sabemos o queremos hacer, sin tener demasiado en cuenta el coste material, pero sí el anímico y el profesional.

Sin la ayuda de nuestras personas más allegadas en la familia y en los amigos a veces circunstanciales y a veces esenciales y para siempre, no podríamos haber desarrollado esta forma de trabajar y vivir, basados o conectados a su confianza y aprendiendo de ellos, hemos podido hacer crecer y expandir la nuestra y también enseñar a confiar a muchas otras personas que de forma directa o indirecta han buscado nuestro apoyo.

Solo podemos estar agradecidos a la Vida y a los que nos la dan y comparten material y esencialmente.

Constatamos que el Arte como Creación es una herramienta que nos ayuda a salir de situaciones de dificultades de todo tipo, pone a nuestra disposición lo abierto, lo flexible y lo más positivo de nuestras capacidades.

Hemos comprobado que el Arte es una vía y un instrumento a nuestro alcance en una buena Educación Activa y Creativa, para producir no solo grandes obras para colgar, sino grandes diálogos y experiencias para Compartir y Ser.

Si introdujéramos el modo de la Creatividad en el Trabajo y en la Vida, como hacen muchas empresas actuales innovadoras, como **Google**, si cuidáramos el caudal de novedad que traemos insertado en nuestros códigos humanos cada uno de nosotros y aprendiéramos a practicarlo a diario y en todos los contextos y ocasiones, nuestro mundo y la Humanidad daría el Verdadero Paso hacia una Sociedad Inteligente y Constructiva, donde todo supondría un reto personal y colectivo de superación y Suma continuada y feliz.

Opinamos que se puede hacer Arte de forma personal y colectiva, al igual que se puede meditar y practicar Yoga en ambas modalidades.

Creemos que podemos definir el resultado del trabajo artístico como una obra con función social que puede actuar intensamente en contextos donde el Arte no había entrado o no se consideraba una herramienta importante.

Nos atrevemos a decir que el modo de desarrollo personal que produce el Arte es imprescindible para avanzar en el conocimiento de los lugares y las mentes preparadas o educadas para salir de estas crisis multiplicadas a la que nos han llevado un sistema de humanos que produce los bloqueos, cortapisas y dificultades sin salidas que ahora mismo sufrimos.

Sabemos que podemos aplicar a los problemas de niños y adultos y a la educación en general la Creación como búsqueda y encuentro de salidas eficaces que residen también en nuestras mentes y emociones humanizadas.

La Creación puede y debe estar en nuestro proceso continuo de aprendizaje y crecimiento, mientras tengamos nuestra vida aquí en la Tierra.

Ya Ehrenzweig en 1967¹⁰ consideró que el creador en Arte utiliza los mismos métodos que el hombre de ciencia, para afrontar su trabajo. Los dos buscan sentido en lugares de caos real o aparente hasta entonces y conectan los enlaces explorados en un nuevo orden o resolución que exponen ante la realidad.

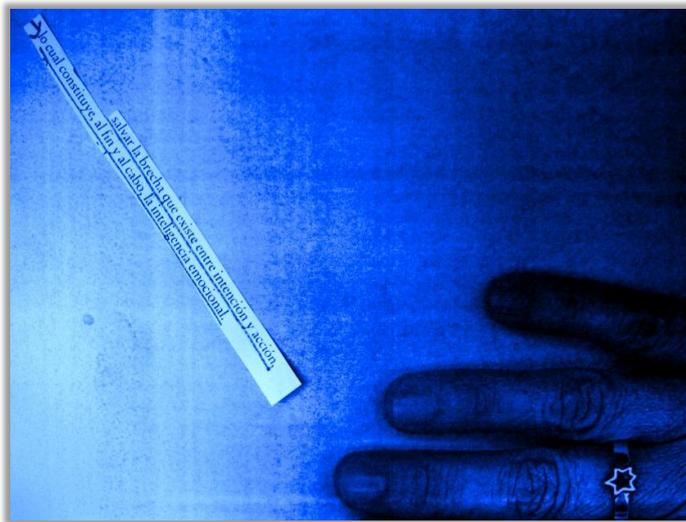
Afirmamos que se puede hacer del Aprendizaje, un camino creativo de exploración y superación de esquemas chirriantes, oxidados, bloqueados, poco eficaces y además insanos.

Pretendemos y reivindicamos desde este punto de vista, la función Personal y Social del Arte que nos puede ayudar a crear soluciones innovadoras que den respuestas eficaces a todas las crisis actuales que bajo una presencia material nos hablan de las verdaderas crisis de valores sociales, personales y espirituales que esconden.

Podemos empezar de nuevo a practicar personal y socialmente los valores positivos que realmente construyen una sociedad y una cultura democrática y actual, si practicamos el Arte como transversal, como método y como herramienta para todo tipo de aprendizajes desde los

¹⁰ LOWENFELD, V. Y LAMBERT, W. *Desarrollo de la Capacidad Creadora*. Kapelusz. Buenos Aires. 1980.

parvularios a las universidades y para aprender todo tipo de asignatura, estudio, capacidad y conducta personal y ecológica.

Salvar la Brecha.

M. Vicente.

2.001

Afirmamos al Arte como gran mediador y facilitador de Conciencia y Conocimiento Evolucionado, Inteligente, Emocional, Humanizado, es decir, Humanizador Positivo.

La construcción de proyectos desde pequeños nos puede ayudar de forma fundamental e ilimitada a crear nuevos planes de vida más llenos de sentido y emociones positivas para la creación de valores culturales honestos y solidarios, para plantearnos la Vida como Aprendizaje holista y armónico sumativo, sinérgico.

En 1896, **Dewey**¹¹, fundó la Escuela-Laboratorio, y a lo largo del s. XX, hizo una propuesta educativa con la que estamos muy de acuerdo.

1º Confirmó que el Conocimiento y la Acción no son dos cosas diferentes, por ello la Educación debe ser activa, basada en la Práctica y en la Experiencia.

2º Como la Experiencia humana nos plantea problemas, nuestra mente tiene que estar preparada para crear, para dar respuestas que vayan resolviéndolos, por lo tanto educar es enseñar a pensar.

Se puede afirmar que estamos siempre educándonos, puesto que la educación es una Atmósfera que se encuentra en todos los espacios humanos, la familia, la calle, una asociación, además de las escuelas y no solo ellas.

Es decir la Educación ocupa la Vida Entera porque continuamente la persona interactúa con el

¹¹ LARRAURI, M. *La Educación según John Dewey*. Tandem. Valencia. 2012.

entorno, con la Realidad que le rodea y consigo misma. Pero mucha de esta educación que ahora tenemos es mala educación.

La Buena Educación es aquella que lleva a las personas a su Crecimiento.

Creer es una variedad de Espiral Virtuosa: tenemos ideas que Conducen a Acciones y estas a su vez conducen a Nuevas Ideas.

Dewey consideró la Educación un Arte¹² porque descubrir los intereses de un niño o de una persona educándose y adaptarlos a su medio, es un Trabajo Creativo.

Así podemos considerar que el Arte y su Capacidad para aprender a Crear, es la Base de una Buena Educación Personal y Social. Por tanto de una Psicología y Pedagogía Significativas.

Creemos que el Arte es una de las formas más directas de preparación para una Vida Responsable y Significativa.

Para **Freire**¹³ el Ser humano es un ser en constante transformación, podemos decir que en metamorfosis continua. Creemos con él que la Pedagogía y también, la Psicología y el Arte aplicados, tienen conceptos de persona y mundo, no pueden ser los conocimientos que transmiten neutros o mecanicistas, sino transformadores y liberadores de potencial.

Se trata pues también desde el Arte, que cada persona diga, exprese su mundo, ponga en marcha su capacidad de Creación y Construcción para la Suma y la Sinergia de inteligencias emocionales evolucionadas.

Consideramos la Vida y nuestra Vida, como un Gran Estudio y Taller Compartido y Colaborativo, para la Investigación y la Acción Creadora Evolucionada.

Queremos subrayar también que a lo largo de este trabajo aparecen imágenes de nuestra obra personal que de forma natural se han ido produciendo a lo largo de los Proyectos, como conexión inseparable de la obra colectiva.

Consideramos que las imágenes transparentan el ser y el estar de nuestro modo de pensar y desarrollar proyectos de forma visual sumada.

Las hemos firmado como M. Vicente, de forma abreviada y nos han ayudado a definir y comunicar los procesos, creemos que son significativas y completan lo expuesto.

¹² LARRAURI, M. Op. Cit. Pág. 52 y ss.

¹³ FREIRE, P. *La Educación como Práctica de la Libertad*. Siglo XXI. Madrid. 1973.

2. CREATIVIDAD Y CRISIS

2. CREATIVIDAD Y CRISIS

De vuelta ya de la concepción del artista como genio o divinidad inalcanzable y del Arte como don divino ya muy demostrado como ineficaz y errónea.

¿Cómo nos hacemos creativos? ¿Se puede aprender a ser creador?

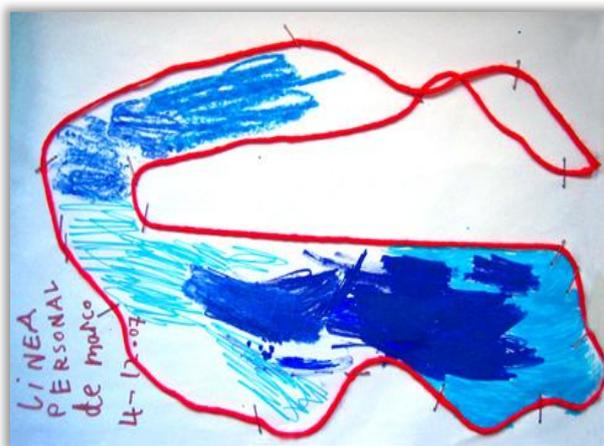
Sabemos ya que pensar y aprender a pensar puede crear novedad, inventos, descubrimientos, experiencias significativas.

Hay una línea de filosofía en la escuela, muy interesante desarrollada por **Lipmann**¹⁴, es una filosofía para niños. Todos sabemos de nuestra etapa de preguntas cuando estamos creciendo, éstas son muchas veces ignoradas o suprimidas sin muchas contemplaciones, por los adultos. Pues bien, esta línea educativa trata de desarrollar el interés investigador que nace en el niño y trata de estimular la reflexión y la búsqueda de respuestas, indagadas en la realidad del entorno y de la vida que nos rodea, en su vertiente más sustanciosa.

Crisis es dificultad o apuro, trance, peligro, en verdad la necesidad de cambiar. Ante estas situaciones si damos siempre un tipo de respuesta, no podemos resolver y evolucionar o crecer.

La única forma de resolver es buscar novedad y ello solo es posible si buscamos con método entrenado nuevas respuestas que ofrecen desenlaces con eficacia.

Pensar sólo no sirve, hay que pensar de forma positiva, para aceptar que hay otras realidades y que podemos indagar en ellas sin miedo porque es el lugar donde la armonía reside. La realidad más efectiva.

Línea personal. Marco. 7 años. 2007.

¹⁴ LIPMANN, M. Y OTROS. *La Filosofía en el Aula*. De la Torre. Madrid. 1992.

La persona creativa es la que ha decidido indagar para encontrarse con las soluciones, por los menos mientras busca pueden llegar, sin ponernos en camino, no llegamos.

Entre las herramientas que sabemos que podemos aplicar en momentos de cambio, sin duda tenemos la Creación o Creatividad, que es la capacidad para producir cosas nuevas y también resolver problemas de forma original, infrecuente, interesante, importante e incluso de forma atractiva o sugestiva y también divertida.

2. 1. DUDAS PERSONALES - DUDAS EXISTENCIALES: DUDA ONTOLÓGICA.

Nos vamos a concentrar en los significados contrarios o paradójicos de las palabras y la elección que hacemos de ellas en las distintas épocas de la historia del pensamiento y la humanidad.

Duda, vacilación, indecisión, inseguridad, problema y por otro lado: perplejidad, dilema, problema, disyuntiva, alternativa.

Y los verbos con las acciones correspondientes: dubitar, dudar, desconfiar, sospechar.....preguntar, indagar, averiguar, investigar.

Nacemos seres perfectos en general para nuestros padres y nuestro entorno, hasta que vamos aprendiendo que “la vida es difícil”, “el hombre es un lobo para el hombre” y otra serie de mensajes y pensamientos negativos que nos hacen preguntarnos cuando somos adolescentes o vamos creciendo hacia ser adultos ¿“quién soy yo”? ¿“qué hago aquí”?, ¿ para qué sirvo?...y no sabemos qué, ni cómo responder. Aquí empieza el desconocimiento de sí, empieza la desconexión del sentido, el desarraigo de sí.

Cuando comienzan las dudas a invadir el territorio personal, algo que a nivel de conocer y de aprender es interesante porque lleva a la curiosidad y ésta nos lleva a investigar y aumentar nuestro conocimiento, cuando dejamos que la duda sobre nuestra existencia se generalice nos vemos sumergidos en la inestabilidad, en el desequilibrio, a no saber cómo movernos ni desde luego cómo salir de los callejones sin salida que se nos van acumulando.

En nuestra educación desde las primeras preguntas, hemos dejado crecer a los niños sin herramientas de pensamiento racional, la filosofía como arte de pensar y de reflexionar es una gran desconocida, en cambio aprendemos a acumular algunos movimientos filosóficos y filósofos para aprobar exámenes.

Kevin. 8 años. 2009.

Es decir estamos en un sistema educativo que premia la acumulación de datos, en vez de el conocimiento significativo o con sentido, en vez de saber cómo funciona nuestra mente y nuestra memoria cualitativamente, la aprendemos a usar a modo de disco duro sin más.

Podemos decir que se aparcen las funciones más inteligentes y profundas de nuestro pensamiento humano, así como la raíz del conocimiento como ciencia, esto supone llegar a dudar de nuestro sentido aquí y ahora y en esta Tierra.

Duda Existencial: Es una separación de mí que sufro y aprendo, los demás la viven y me la enseñan, porque la sociedad en general, está en épocas de transición, o de paso, o de crecimiento, o de crisis.

Es decir compartimos dudas, sin métodos de aprendizaje de soluciones eficaces y creativas.

Hay niños y adultos y profesores y enseñantes bloqueados y autómatas en vez de personas que disfrutan con el aprendizaje y la enseñanza.

Estamos en la incultura del tener, del acumular, en vez de en la cultura del ser¹⁵, el investigar, el explorar, el dar soluciones adaptadas e inteligentes, tratamos de automatizar todo el aprendizaje.

Hay aprendizajes interesantes de automatizar, que nos han llevado muchos tiempos a la humanidad y que son ya interesantes, el caminar erguidos, los hábitos que nos facilitan la vida, la comunicación social, pero hasta estos aprendizajes han de hacerse en un entorno vital

¹⁵ FROMM, E. *Del Tener al Ser*. Paidós. Barcelona. 2007.

estimulante y agradable, cordial.

Línea Natural. M. Vicente. 2009.

Hemos descubierto que podemos aprender la Indefensión¹⁶, el desamparo o la desprotección de nosotros mismos y respecto al ambiente, o por el contrario: la Confianza, la capacidad de responder, el control sobre los acontecimientos de nuestro entorno, lo placentero de aprender e investigar, la comunicación amorosa con nuestra familia y nuestro ambiente.

Aprender es un esfuerzo de trabajo que no tiene por qué ser tan costoso y difícil como nos han dicho o nos han hecho acostumbrar. Todos hemos experimentado el placer que supone aprender algunas cosas con buenos educadores sean nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos o profesores.

Es posible que los problemas sean tomados como estímulos de aprendizaje en vez de, cómo dificultades y peligrosa negatividad. Lo hemos aprendido en geometría, en matemáticas en las ciencias consideradas empíricas, prácticas, demostrables, positivas y podemos ya extenderlas a las ciencias humanas, al aprendizaje de emociones y pensamiento positivo también.

Esto puede formar criaturas razonables que usan la inteligencia en el sentido más creativo y evolucionado, propio de una sociedad avanzada con certeza.

Los retos que en verdad tenemos entre manos como hijos de nuestros siglos.

Esto crea personas seguras y que aportan seguridad y confianza a los otros y a la sociedad.

En la Duda Ontológica, se puede decir que dudamos de nuestro ser en el mundo, porque la humanidad tiene o ha tenido serias dudas de que su existencia sea algo que vale, que es

¹⁶ SELIGMANN, .M. *Indefensión*. Debate. Madrid. 1989.

valioso por sí misma, para el entorno, para la naturaleza y para los otros, esto es debido a la gran cadena de destrucción organizada para arrancar bienes materiales a toda costa.

La sociedad de los humanos ha ido perdiendo pie respecto a lo que vale en un ser humano y en el conjunto de todos ellos. Al mundo o la tierra la hemos convertido en un lugar hostil, afectada por la existencia como lucha, como guerra contra la naturaleza y contra los otros.

Por tanto vivir en guerra con uno mismo es la consecuencia habitual, la hostilidad en vez de la concordia.

En vez de aprender la Duda como método de preguntas para resolver como hace un investigador o un filósofo interesante, hemos sido entrenados para no pensar, para huir de lo incierto o de lo diferente, como de un laberinto muy peligroso y así la vacilación se instaura más y más.

Hemos sabido que las guerras llevan a la Indefensión de las mayorías de los humanos y que el materialismo que significa arrebatar al vecino sus bienes e incluso la vida, ha dado muy pobres resultados, tenemos ejemplos muy tristes a lo largo del s XX y en el XXI. En la actualidad, vemos que la guerra es el beneficio de unos pocos y el sufrimiento de muchos humanos que se ven envueltos en ellas, por elección de la ganancia material de unos pocos, hasta las secuelas de guerras y catástrofes son beneficios para los mismos.

Mano Semilla. M. Vicente. 2008.

Nos quedan pendientes inseguridades que nos atan a la ansiedad, a la tensión y a la duda radical de nuestro ser en el mundo. Naufragamos en la prisa, en la competición desleal, en la carencia de lo esencial.

En vez de arraigarnos y de crearnos lugares básicamente seguros, de confianza, vamos pasando por entornos de desconfianzas variadas y de raíz ontológica, existencial, presencial en el mundo.

Necesitamos espacios de Confianza, de Verdad, de Valor, de Bienestar.

Necesitamos aprender a navegar por la Vida, con la brújula de lo mejor, de lo más inteligente evolutivamente.

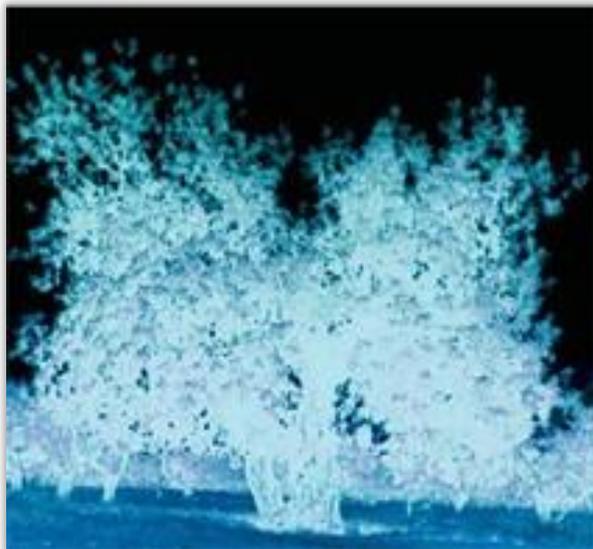
La Vida y la Naturaleza están llenas de recursos y significados. Es abundante y creativa.

Tenemos ahora ejemplos significativos de mala gestión o de gestión negligente o egoísta o irracional a escala local y mundial:

.La B.P. una petrolera inglesa, encargada de la “explotación” del petróleo en las profundidades del Golfo de Méjico e incapaz de solucionar las averías en sus mecanismos de extracción y contaminación del mar y los litorales de los habitantes de las zonas cercanas.

Hemos dejado al capitalismo que decida por el resto de la humanidad y a costa de la vida de la naturaleza y de los humanos.

.Los incendios y catástrofes ambientales hechas o provocadas por la acción de los humanos más desconsiderados y descontrolados, a los que no ponemos frenos inteligentes como sociedad.

Árbol Signo. M. Vicente.2000.

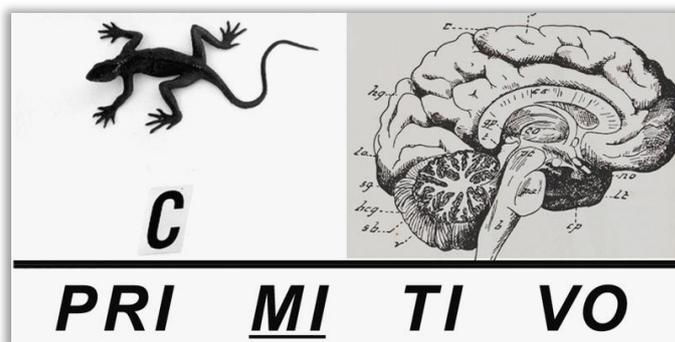
No hemos pensado ni siquiera en poner la tecnología y las fuerzas más avanzadas al servicio del apagado de incendios y de la protección de la Naturaleza.

Sabemos hacer bombardeos que destruyen con precisión, pero no apagar los focos de los incendios. Esto resulta curioso o más bien, sospechoso o más bien estúpido, necio, por parte de todos nosotros que hemos dejado todo ello en manos de vacíos humanos dedicados a acumular a su favor lo que despojan a la Naturaleza y a los otros humanos.

.La pobreza y las luchas sociales

Ya podemos olvidarnos de la lucha feroz de las cavernas, tenemos suficiente de todo como para que no sea necesaria la competición o la lucha ganancia-derrota, es decir: otro debe perder para que yo gane, esto que fue eficaz en nuestro cerebro primitivo, ya no es inteligente en nuestros días.

Si queremos ciudadanos que sean realmente adultos, crecidos, desarrollados positivamente, racionales, responsables y que aprecien los valores más humanos y evolutivos, hemos de educar en la investigación de esos valores, para descubrir qué es lo valioso o el verdadero capital, hemos de aprender y enseñar a reflexionar de forma racional, es decir de forma madura y plena de significados.

Cerebro Primitivo. M. Vicente. 1998.

Es decir que tenemos serios motivos para dudar si está en nuestra mano contribuir al progreso del conocimiento y la inteligencia en su sentido más óptimo, porque en verdad nos hemos sometido a un tipo de organización social y personal que solo tiene en cuenta las motivaciones de capital material de unos pocos.

Quizá la fórmula sea como dice **Maslow**: “*CONVERTIR LA DUDA EN PLACER, SACAR PLACER DE LA DUDA*”.

Son las dudas problemas a cargar a modo de saco pesado o más bien indagaciones a desentrañar para acercarse a lo interesante, lo bueno de las cosas y de la vida.

Son ya muchos los psicólogos y pensadores contemporáneos, que nos han descubierto la vida

humana como un camino de investigación interesante y que precisamente de los momentos en que se producen nudos, dificultades, crisis o conflictos, son esencialmente, cuestiones a resolver para el avance.

Para **Maslow**¹⁷, el conflicto, la crisis, es un signo de salud, significa que estamos asustados, que desconfiamos de nosotros mismos, que caminamos con una pobre imagen de nosotros mismos, porque todavía tenemos la esperanza de alcanzar todo lo que la herencia humana trae consigo y además todas las “gratificaciones básicas”, lo grato, lo agradable, lo placentero a que tenemos derecho, por el hecho de ser humanos.

A veces son esfuerzos tímidos y bastante ineficaces, si no contamos con los maestros o con las búsquedas adecuadas y nos perdemos en el laberinto de la confusión.

Por ello es importante aprender a pensar, a filosofar y a sentir, a apreciar, a considerar, a meditar, de una forma racional y emocional que nos haga conocer, cultivarnos, comunicar nuestro verdadero ser, nuestra tarea óptima en esta tierra.

A todo ello **Frankl** lo llama, la búsqueda de Sentido y Maslow, lo llama la autorrealización, la plena humanidad.

Todos tenemos este impulso, pero ¿qué bloquea nuestro crecimiento, qué lo impide?, a veces es la huída, por miedo ante nuestras capacidades, es el temor a lo óptimo, que también tenemos ante lo deficiente.

La mayoría de nosotros podríamos ser más óptimos de lo que somos en la realidad, esquivamos en muchas ocasiones las vocaciones, las llamadas, las intuiciones, las tareas propias de nuestra disposición, habilidad, capacidad propia, personal.

Tememos ser lo que podemos Ser.

Debemos partir para ello, de una educación o de educadores que en algún momento nos transmitan que valemos como todos, que podemos y que sabemos (y si no sabemos, preguntamos, investigamos, estamos aquí, para aprender).

La clave es la confianza, es decir la fe en nosotros mismos, que puede ser entrenada y ampliada.

Para inventar o crear es necesaria la creencia, el reconocimiento de que existe la creatividad y

¹⁷ MASLOW, A. *La Personalidad Creadora*. Kairós. Barcelona. 1983.

que nosotros podemos practicarla, si nos entrenamos, si aprendemos y si sabemos seguir a la intuición como camino de exploración del conocimiento personal y universal.

En realidad es llegar a la Conciencia, que significa conocimiento profundo, conjunto e interactivo por el que descubrimos en la investigación vital, algo que no era aún manifiesto.

Como señala **Fromm**, “hacerse consciente”¹⁸ significa “enterarse” (integrarse, completarse), en estado de atención concentrada, tanto en la respiración, como en las emociones que nos habitan, hasta la conciencia social y global.

Podemos ser capaces de quedarnos en nuestros pequeños límites, bordes, fronteras, y también de nuestras posibilidades luminosas, radiantes, brillantes, óptimas.

Hemos de ser capaces de reírnos de nosotros mismos y a la vez de las pretensiones arrogantes humanas.

Energía lineal. M. Vicente. 1996.

A la vez propone **Maslow** la técnica de **Huxley**, un hombre que “sabía aceptar sus talentos y usarlos al máximo”, ésta consistía en la fórmula del Asembro, - una de las fortalezas de la Psicología Positiva – se maravillaba como un niño ante la magia, ante lo interesante y se dejaba fascinar:

*“Sabía contemplar el mundo con los ojos bien abiertos, con una desenfada inocencia, con reverencia y fascinación, todo lo cual viene a ser una especie de confesión de pequeñez, de humildad. Pero luego se entregaba con calma y sin miedo a las grandes tareas que se había exigido”.*¹⁹

Todo ello aderezado, condimentado con unos gramos de humor, alegría, optimismo y unas medidas proporcionadas de ironía.

¹⁸ FROMM, E. Op.cit .Pág. 64 y ss.

¹⁹ MASLOW, A. *La Personalidad Creadora*. Op. Cit. Pág. 58.

2.2 LA FÓRMULA DE LA IRONÍA

José Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía²⁰ distingue dos formas de Ironía:

1. La ironía como forma de salirse de un mundo contaminado, objetado, rechazado, en el cual la vida social y general, es un movimiento, o corriente menguada, rebajada, en la que no queremos involucrarnos.
2. La otra forma de la ironía, lo que trata en vez de manifestar desprecio o desatención, por los elementos del mundo cuestionados, trata de quitar la seriedad incuestionable que damos a los sucesos, a los acontecimientos que nos rodean y que nos tocan en el tiempo y el espacio personal y social.

Esta ironía considera que nada está acabado, zanjado, concluido, por lo cual no hay que comprometerse enteramente con lo que acontece en ningún formato. Hay que tomarse la vida sin drama, poniéndole y oponiéndole una dosis de disolución irónica, sobre todo a los dramas dogmáticos, ortodoxos, escrupulosos e inflexibles, para quitarles peso, carga de solemne, grandilocuente, pedante y a veces desastrosa forma de imponer la realidad que algunos predicán, despliegan y extienden como el colmo de la razón que ellos defienden.

En el primer caso se trata de una “ironía deformadora”, altera la realidad, y en el segundo, una “ironía reveladora”, se trata de destapar, de desenmascarar la realidad, en una forma de soplo fresco que denuncia con humor, con agudeza e ingenio, teñido todo ello de sagacidad, agudeza y sobre todo de intuición.

Ya **Sócrates** (470-399 a. De Cristo) utilizaba lo que llamamos “ironía socrática”²¹, Sócrates se hacía el ignorante, el tonto, aparentaba no saber y así mediante preguntas intentaba que la gente usara su sentido común, para comprender, para conocer, para dar a luz el verdadero conocimiento que reside en nuestro interior.

De esta forma señalaba los puntos débiles en la argumentación de sus contemporáneos, llegó a ser molesto para los poderosos de su época y sabemos qué decisión tomó después de ser juzgado y condenado a muerte, por el jurado de los atenienses.

Declaraba su ignorancia y preguntaba, se hacía preguntas, es decir era un Filósofo. Los que preguntan pueden ser peligrosos. Sócrates así se atrevió a decir lo poco que sabemos los

²⁰ FERRATER MORA, J. *Diccionario de Filosofía Abreviado*. Sudamericana. 1970.

²¹ GAARDER, J. *El Mundo de Sofía*. Siruela. Madrid. 1994.

humanos y menos todavía, los que dicen saber mucho, pero creen que lo saben todo, ahí es donde la ironía pincha y puede llegar a ser molesta si no se hace con humor, con alegría.

Para nosotros son muy significativas las imágenes que consiguen con sus ilustraciones **Forges**, **Peridis** y sobre todo **el Roto**.

Nos parece muy destacable **El Roto**, **Andrés Rábago García**, antes **Ops**, se considera un dibujante y un pintor que practica la sátira, es decir la ironía, porque considera que está ligada a la libertad, algunos estudiosos, entroncan su forma de hacer con pintores como **Goya**, **Grosz** y **Solana**.

El Roto. *El País* .2008.

Hace una reflexión crítica, la sátira social desde la libertad. Las imágenes y las frases que coloca ante nosotros invitan a la reflexión, a pensar, a clarificar las ideas de una sociedad que, si renuncia a la ética, está muy cerca de autodestruirse.

Su humor, es tranquilo, reflexivo, meditativo, riguroso y comprometido.

Ha colaborado en múltiples publicaciones y tiene en la actualidad una viñeta diaria en el País y el Herald Tribune.

Utiliza la ironía como herramienta de comunicación y sensibilización de ciudadanos confusos, ante la destrucción del entorno, la depredación de recursos, los mecanismos oscuros del poder y el estancamiento, y la parálisis social ante todo ello.

Con un lenguaje abierto y político, en el sentido público, con la intención de indagar en lo social, lo cotidiano, lo exterior al autor, lo comunitario, después de la fase de **Ops**, que era más encaminada a la indagación interior.

Ambas fórmulas, según él son investigadoras de lo real, con un lenguaje plástico, el dibujo,

cuya calidad le interesa mucho.

Él denomina a lo que hace, Sátira Social, más que política:

*“El núcleo esencial de la sátira es poner de manifiesto aquello que consideras que son falsificaciones o mentiras, las formas en las que se presentan las cosas para ser más digeribles. Arrancar esa careta es justamente lo que hace la sátira”.*²²

No le interesa el poder, sino la conciencia, piensa que es a través de ella cómo se puede cambiar la realidad, es decir es un filósofo y un artista que encaja muy bien en lo que pensamos que es la línea de Arte Aplicado que tratamos de seguir.

Trata de movilizar o mover las conciencias y busca la conexión con lo más vivo del “otro”, de estar a su lado, aportar claridad que considera la función básica de la comunicación y así la Ironía se convierte en herramienta de comunicación.

Insiste en el autoconocimiento personal, como la única manera de avanzar, porque ahí se da la transformación primera de lo real.

Opina que la palabra Arte está muy deteriorada, pero que el lenguaje formal es más intemporal y que busca la calidad formal en sus dibujos.

No le interesa el Arte como arma, es un lenguaje que no le gusta, por nuestra parte estamos completamente de acuerdo, piensa que:

“el gran arte, es aquel que refleja el nivel que ha alcanzando el hombre en ciertos momentos. Yo creo mucho en la pintura, creo que las artes plásticas son instrumentos ya probados, que han atravesado milenios y que todavía nos conmueven, y esas son las artes que me interesan.

En ese sentido creo que estos instrumentos son envoltorios que sirven para atravesar el tiempo y llegar a aquellas personas que después de muchos años pueden llegar a entender cómo era el hombre en esa época”.

Es decir que el Arte tiende a lo universal a lo que está más allá de lo inmediato y esto depende de la profundidad del contenido y de la humanidad con que está realizado.

Es verdaderamente un lenguaje que consideramos desde el campo del Arte significativo, porque incluye los componentes que dan sentido al Arte como herramienta de conocimiento personal y social.

Junto con **Pere Ballart**,²³ podemos decir que la condición de la ironía es que lleva implícita en ella la dificultad de su interpretación, en términos prácticos sería: *“la relatividad que la*

²² EL ROTO. Entrevista de Aloia Álvarez. Rev. “Pueblos”. 2009. <http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1585>

ironía impone a todo enunciado es el trasunto verbal de aquella máxima según la cual la verdad es una mentira que aún no ha sido descubierta”.

Pensamos que son términos bastante duros, el hacer pensar a los otros por medio de un giro que puede ser inteligente cuando tiene mucho humor del bueno, pero si se convierte en sarcasmo, hiere, primero al que lo emite y desde luego si está hecho con intención de herir, no de aclarar o solucionar.

Es cierto que hay momentos históricos que sin parodias o una gran dosis de ironía, es difícil que sobreviva la inteligencia, o se puedan emitir los pensamientos más avanzados, por nuestra parte consideramos preciosa la ironía más sutil, cargada de bondad, es decir de bien hacer, la que ayuda a pensar y a mejorar.

Sobre todo nos concierne especialmente la capacidad para descontextualizar, desdramatizar y provocar la risa inteligente que tiene la ironía, así lo razona **Umberto Eco**²⁴ cuando piensa lo cómico y la ironía como transgresión, como desobediencia a los convencionalismos o conveniencias sociales, podemos decir que destapa los simulacros.

Joan Llobell en su Tesis sobre la Ironía (Valencia 1996), cita a **Gillo Dorfles** en su libro: *“Naturaleza y Artificio”*, donde define la ironía con un modo cómico basado en el sentido de “extrañamiento” por “descontextualización” y cita la capacidad de los *ready-made* y ciertos *collages*, donde se juega con distintos espacios y tiempos, descolocados o desplazados de sus lugares, tiempos y contextos habituales, lo que da lugar a un reposicionamiento inteligente y a la vez divertido, en forma de parodias que operan trasladando a otros ámbitos pensamiento y acción.

Describe **Joan Llobell**,²⁵ que “.....podría afirmarse que cada vez que un acto, un hecho o una imagen, se extirpan de su contexto habitual u originario, y son artificialmente insertados en otro contexto, en otra situación, en otro lugar, tiempo, etc....aparecerá probablemente la comicidad.”

Esto nos pide “*distanciamiento*”, apartarse de lo serio o dramático con que se presenta algo, para disfrutar del ejercicio de la ironía.

Nos atrae mucho todo el tema del *distanciamiento* que también en Psicología es usado para

²³ BALLART, P. *Eironeia: la figuración irónica en el discurso literario moderno*. p.40. Sirmio. Barcelona.1994

²⁴ ECO, U. *Semiología Cotidiana*. Lumen. Barcelona. 1986.

²⁵ LLOBELL, J. J. *La Ironía como Estrategia y Reflexión en la Creación Plástica desde los años ochenta*. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica. Valencia. 1996. Pág 90.

tratar de objetivar y poner humor a lo que nos tomamos demasiado “en serio” como nosotros mismos por ejemplo, muchos de nuestros referentes en nuestro modo de trabajar usan el Humor y la Paradoja como fortaleza y modos de restablecer el equilibrio y la armonía perdidas, de ello hacemos referencia en otras partes de este trabajo.

Debemos recordar a Viktor Frankl y su Intención Paradójica, toda una herramienta que nos permita colocarnos en un lugar más adecuado de razonamiento y emoción. Es para nosotros un gran tema, toda la línea de lo Irónico, lo Paradójico y el Humor, que tenemos la intención de ampliar en posteriores trabajos a éste.

La capacidad de mezcla de la ironía, de mix, de hibridación entre términos y categorías aparentemente antagónicos, es otra de las líneas que se describen en el trabajo de Llobell, referida a **Wladimir Jankelevich**²⁶, lo contrario, el reverso de las cosas y de los elementos percibidos normalmente como antagónicos o incompatibles pueden unirse en su ambivalencia, en la ambigüedad que contienen.

Es la manera de provocar un “caos indiferenciado” que Jankelevich atribuye a los románticos en su búsqueda apasionada de lo que va más allá de lo cómico y también de lo trágico, como giro complejo de la seriedad.

Pensamos de todos modos, que es necesario que sea un Caos creativo, de donde surgen ideas y valores nuevos y actitudes renovadas que nos hacen evolucionar el Pensamiento, la Creación y la Acción.

Así estamos completamente de acuerdo con Joan Llobell cuando expone la visión de la modernidad que manifiesta **Alain Finkielkraut**, en su libro “La Derrota del Pensamiento²⁷”, como la excesiva afición o inclinación a “no pensar” lo cual nos lleva al cinismo como regla poco creativa y poco eficiente para salir de las crisis contemporáneas.

La Creatividad como muy bien dice Joan Llobell²⁸, en la tesis doctoral, es incompatible con la postura cínica, donde “todo da igual”, “todo vale”, porque necesitamos de la Evolución y de la Transformación de nuestro mundo y de nosotros como humanos inteligentes, frente al conformismo, la resignación y el dejar hacer que nos paraliza y nos deprime, nos desalienta como individuos y como humanidad.

²⁶ JANKELEVICH, W. *La Ironía*. Ed Taurus. Madrid. 1982. Págs. 115 y ss.

²⁷ FINKIELKRAUT, A: *La Derrota del Pensamiento*. Anagrama. Barcelona. 1987.

²⁸ LLOBELL.J.J: Op. Cit. Pág. 116.

Cita también Joan Llobell a **Marilyn Ferguson** en "La Conspiración de Acuario"²⁹, un libro interesante también para nosotros:

"La Creatividad requiere transformación, experimentación, flexibilidad. El cinismo como estado crónico de desconfianza, es la antítesis de la apertura necesaria para formar una sociedad creativa. Para el cínico, los experimentos son inútiles....las conclusiones se conocen de antemano....Nos protegemos frente al cambio...Y sin embargo todo cambio necesita alimentarse de la Esperanza".

El Caos Creativo, de donde puede surgir el Cosmos, fue un tema importante en la ironía romántica, según Schlegel, la ironía es: "*La clara conciencia de la eterna agilidad, de la plenitud infinita del caos*". Para ellos está íntimamente ligada a la Libertad³⁰, libera de las limitaciones y de las contradicciones sin concluir resultados, creando ambigüedad, ambivalencia, llegando hasta la alegoría, la metáfora.

Eugenio Trías, considera que el Romanticismo, ve en el Arte la capacidad del símbolo, más allá de la alegoría, porque su lenguaje analógico, va de lo sensible a lo suprasensible, lo trascendente. La imaginación del artista-sacerdote es capaz de la Intuición que conecta lo sensible con el misterio de lo trascendente, utilizando el lenguaje analógico, va más allá del lenguaje de la razón.

Es capaz así el artista de manifestar el lenguaje simbólico, conecta lo finito con lo Infinito³¹. Lo macro con lo micro que también está en la práctica del Zen. Nada es extraño al mundo, a la tierra, ya que la conexión con el espíritu es la tarea humana en esta Tierra, es el retornar al Origen, a la Unidad, a lo Interior que es Universal.

La Ironía también ha sido considerada como Ascesis, que en su origen como palabra del griego que designaba el ejercicio, la formación, nos parece más idónea, un término que hay que recuperar en el sentido de citarlo como ejercicio sin referencia a una religión concreta, aunque cada una tiene su método de acceder a lo inmaterial.

Para nosotros la concepción del budismo de Ascesis, es la más interesante porque trata de elegir el camino de en medio, a través del desapego y la meditación, para alejarse de lo sensual que nos hace permanecer en lo material y tener claro que hay que esforzarse pero no inmolarse, eliminarse personalmente en ello.

En el Tantrismo nos encontramos con la sexualidad como vía, en cambio en el budismo Zen,

²⁹ FERGUSON, M. *La Conspiración de Acuario*. Kairós. Barcelona. 1990.

³⁰ BALLART, P. Op. Cit. Pág. 75.

³¹ TRIAS, E. *La Edad del Espíritu*. Destino. Barcelona. 1994.

es la meditación y la concentración en lo sagrado intuitivo, el camino para llegar a la Liberación, a la Salvación en lenguaje cristiano.

Mircea Eliade nos presenta una modalidad de ironía ascética, como una línea laica para conseguir equilibrio, para ser capaz de ser irónico con uno mismo y con el otro para despertar su ingenuidad del sueño de la comodidad que puede llevar a una vida también superficial.³²

El objetivo de la ascesis sería eliminar, diluir lo más superficial del bienestar, para acceder con humildad, más que con humillación, a la vida más sagrada atravesando lo profano, que en las culturas más antiguas no está separado de lo sagrado, es un punto del que partir.

Crear en este tipo de experiencia es una capacidad del hombre místico, que habiendo vivido esta experiencia de unión con lo sagrado, la conoce a través de la Contemplación, la Meditación. Así mismo solo se puede considerar de este modo la obra de Arte, en la Contemplación y en el Conocimiento, al conocerla, la podemos amar para poder aceptarla o apartarla de nuestro interés³³.

Cuando la Ironía es capaz de limpiar de contenidos superficiales o triviales la realidad podemos considerarla un ejercicio de elevación sobre lo exterior o lo horizontal, para emprender un vuelo liberado que puede compararse con la Meditación y la Conciencia Expandida y Unificada de la Mística.

Nos puede interesar mucho la “ironía metafísica” de **Borges**, de la que escribe **Savater**³⁴. En 1936 dice, publicó Borges, la *Historia de la Eternidad*, una serie de notas y ensayos, que para empezar destacan por su título, “una ironía espléndida”, francamente divertida y difícil desde la lógica habitual, casi parece un koan zen.

Para Savater las mejores son las dos notas finales: *El acercamiento a Almotásim*, la reseña de un libro que nunca existió de una forma “insuperable”.

La otra nota es *Arte de injuriar*, una “reflexión traviesa” sobre el arte de aplicar travesuras, trastadas, bromas, que es la sátira, la capacidad de bromear, de reír de forma inteligente.

Debemos recordar la Ironía que introduce en el Arte **Marcel Duchamp**, él quiere ir tras la Consciencia, tras lo riguroso y lo preciso del pensamiento que produce Conocimiento, con

³² ELIADE, M. *El Vuelo Mágico*. Siruela. Madrid. 2000. Pág 68.

³³ ELIADE, M. Op. Cit. Pág. 79.

³⁴ SAVATER, F. *Borges: La Ironía Metafísica*. Ariel. Barcelona. 2008.

una fórmula de “distanciamiento irónico”³⁵, lo que supone una ironía positiva. El propio Duchamp la nombra como “Ironía de Afirmación”, para poner en cuestión lo limitado de las afirmaciones que vienen del intelecto.

Compara su mirada de artista a la del científico, con decisión produce lo que él nombra como “oculismo de precisión”, como una óptica prendida a la Fantasía que rompe con los dogmas de la ciencia y pone distancia con la razón como único instrumento fiable.

De esta forma podemos entrar en la espiral de la Fantasía poética, que convierte a la ciencia que él practica, en defensora de lo despreciable, lo desperdiciado, lo aparentemente innoble, para poder llegar a crear un “Transformador para reciclar energías “desperdiciadas””³⁶ derrochadas, como la fabricación de “un grifo que deja de correr cuando no le escuchan”.

Nos interesa mucho todo este cuestionamiento de lo mental, lo racional de todo el siglo XX, por unas indagaciones con distinto enfoque, venidas de los territorios del Arte, para darle también a él precisión y seriedad científica con la argumentación irónica, para pasar a ser respetada la actividad artística, como Proceso mental interesante.

Es decir como proceso de transformación también de la Vida y de la Vida del Artista y del resto de los humanos, por tanto. Duchamp trata de sacarnos de la cárcel de la mente positivista, racionalista, para llevarnos de forma inteligente a una nueva forma de pensamiento racional, más crítico, más activo, más completo.

Comenta José Jiménez que: “su figura es la de un “humanista” que actúa en el tiempo en el que todos los humanismos han muerto, la de un “artista-filósofo” que no persigue la producción de “obras de arte”, sino su propio enriquecimiento humano a través del proceso intelectual y expresivo de realización de un proyecto estético”.³⁷

Está perfectamente expresado lo que el Arte Creativo como Pensamiento y Proceso Personal nos puede aportar al Conocimiento Íntimo y Social, porque utiliza de forma rigurosa la Razón y la Emoción, como también la Psicología Contemporánea Positiva.

Encontramos que el Arte puede leer la realidad como diversa, plural y flexible, para situarnos en un proceso cualitativo de valores diferentes que pueden cuestionar los criterios de la razón dominante, para su transformación y evolución creciente.

Como ingeniosamente preguntaba Duchamp: “*¿Hay que reaccionar contra la pereza de las*

³⁵ JIMÉNEZ, J. *La Vida como Azar*. Mondadori. Madrid. 1989.

³⁶ DUCHAMP, M. *Notas*. Tecnos. Madrid. 1989.

³⁷ JIMÉNEZ, J. *Ibid*. Pág. 158.

vías férreas entre dos pasos de trenes?”.

El Gran Vidrio. Marcel Duchamp.

El contenido irónico positivo o afirmativo así tiene mucho de Juego Serio o Riguroso en el sentido de Gran Juego, como manifestamos en otras partes de este trabajo. En el “Gran Vidrio” Duchamp nos enseña las capacidades infinitas del lenguaje personal, como vía de acceso al Conocimiento.

Fueron los románticos, principalmente F. Schlegel y Jean Paul, los que rompieron el concepto tradicional de Ironía que cumplía un papel retórico, para convertirla en una Experiencia y una Actitud, que se deja notar en obras de autores que inician el camino hacia la modernidad³⁸.

Estaba ya en las obras de Goya de *Desastres y Disparates*. En los ensayos sobre la Risa de Baudelaire, en el narrador de el *Tiempo Perdido* etc.

La Ironía pone delante de los ojos lo que ironiza, lo pone a distancia para mirarlo para descubrir por ejemplo que “el consumo no es una experiencia estética”, se pretende explicar lo qué no es realmente.

No se limita a decir “eso no es lo que pretende ser”, sino que también pone en evidencia la realidad de las cosas, muestra el simulacro y también donde se ha puesto en marcha esta maniobra de apariencias, de simulación.

La persona que ejerce la Ironía no confunde valor y precio en las obras de arte, mantiene la distancia y es capaz de buscar la Real Experiencia Estética, que comienza cuando se ejercita la práctica irónica.

³⁸ BOZAL, V. *La Necesidad de la Ironía*. Visor. Madrid. 1999.

En el *Ulises* de Joyce, un hombre corriente se convierte en un héroe, es un excelente hombre corriente, sus hazañas son las cotidianas en una odisea insertada en un mundo sin recompensa final, como en las hazañas clásicas.

La vida cotidiana adquiere los rasgos de lo Sublime, sin perder su carácter de diario y sin prescindir del Entusiasmo.

Indica **Bozal** que la Lucidez, es el rasgo central, esencial de la Ironía, introduce así un giro en el concepto estético de la modernidad, el mundo representado en el objeto, en su imagen, es una propuesta sobre el mundo de un autor, no la verdad sobre la realidad.

“La Ironía es el marco en el que las evidencias se impregnan de lo mejor que la modernidad posee: la capacidad de dudar”³⁹.

Recomienda Bozal, volver a ver a Goya, a sus *Pinturas Negras*, donde hace de la Ironía su método de trabajo y además la muestra visualmente, subraya sobre todo la figura de un perro, como observador que guarda afinidad en su mirada con nosotros, como punto de Lucidez que nos muestra la historia que tenemos delante como Incógnita a contemplar.

Perro.
F. de Goya.
1819-1823.
Detalle.

Así podemos llegar al reconocimiento del Ironía como una buena Fórmula o Herramienta para mirar la Realidad de forma más objetiva despojada lo más posible de simulacros, de apariencias vacías, para acercarse a la Evidencia.

Es la Evidencia que también busca la vía ascética y la mística, la Iluminación del Zen, el

³⁹ BOZAL, V. Op.cit. pág. 107 y ss.

Koan como método, tiene mucho que ver con la Ironía Inteligente e indagadora de realidades integrales, lo más completas posible, lo más cerca de la Intuición que suma herramientas a la Razón, ésta por sí sola puede perderse....

Así para la Creación más lúcida, es lógico que el Arte acuda a la lente de la Ironía que cada uno puede practicar adaptando esa perspicacia que otros muchos buenos autores han puesto en juego en su obra de forma inteligente e imaginativa.

Savater en “*Borges: La Ironía Metafísica*”, piensa que las indagaciones filosóficas de Borges tienen mucho de la Filosofía, como investigaciones literarias juguetonas, considera que “*una de sus intuiciones más geniales*” es que considera a las obras del pensamiento, no como formas refinadas de razonar, “*sino como obras maestras de la Imaginación*”⁴⁰.

A decir de Savater, este camino de ironía inusual, de atreverse a leer “*...textos filosóficos como literatura fantástica,.... también podemos leer sin demérito ciertos relatos tónicamente imaginativos como piezas filosóficas*”.....*Lo cual no invita a prescindir del empeño filosófico, pero lo somete a una cura esencial de cordura.....por medio de una sonrisa*”⁴¹

Pensamos que la Ironía puede ser un buen distanciamiento que nos hace tomar perspectivas de Juego Inteligente, para el Pensamiento y la Meditación sobre lo que está más allá del límite del pensamiento dado, o convencional o instituido por doctrinas y líneas de Pensamiento dominante.

La Ironía puede ser entonces, un Juego Metafísico de Comprensión e Indagación, un Juego en Serio, a la manera de Platón, que puede elevarnos, levantarnos de la realidad corta para volar hacia otros reinos que completan nuestra percepción y la amplían.

Todo este Juego Interesante, es el que el Arte, desde la Literatura, la Plástica o la Filosofía como Juego Investigador, puede hacernos vivir por Elección y Práctica Convencida.

2.3 LA FÓRMULA DEL HUMOR. EL GRAN JUEGO.

“Para los desengaños siempre hay tiempo, hay dómynes, hay bibliotecas. Para el amor por la poesía del pensamiento, hay Borges”.

Ezequiel de Olaso. *Jugar en serio.*

Muchos pensadores a lo largo de la historia han considerado el humor como una forma de

⁴⁰ SAVATER, F. *Borges: La Ironía Metafísica*. Op. Cit. Pág. 93.

⁴¹ SAVATER, F. *Ibid.* Pág. 98.

Sabiduría. Desde Aristóteles, que al parecer escribió “Ars Cómica”, a la que él mismo hace referencias en su obra y también la citan otros contemporáneos.

En la novela de **Humberto Eco** “El Nombre de la Rosa”, Guillermo de Baskerville, un monje franciscano de inteligencia afinada y las capacidades de observación e investigación de Sherlock Holmes, comienza a confirmar sus sospechas de que los asesinatos en aquel monasterio, tienen una causa terrenal, real, es un misterio que se puede resolver con indagación y la información cuidadosa.

Una serie de pistas le llevan hasta la biblioteca secreta, donde el Hermano Guillermo encuentra el móvil del crimen, un libro prohibido cuyas páginas han sido envenenadas con cianuro: el tratado de Aristóteles sobre la comedia, Ars Cómica precisamente, así los que lo leían, al pasar sus páginas, iban muriendo. Lo Cómico era temible, amenazador, en aquel monasterio.

El humor ha sido considerado peligroso desde todo tipo de poderes, porque desmonta la dureza y la presión de los poderosos que obviamente necesitan la carencia de fisuras en su dominio.

En las últimas décadas ha surgido un campo multidisciplinar dedicado a los estudios del humor, en el que participan antropólogos, sociólogos, psicólogos, etólogos, filólogos, psiconeurólogos, inmunólogos, etc.

La Risoterapia, la Salud a través de la Risa, se ha convertido en una herramienta que se pone en marcha de forma muy interesante en Hospitales y en campos de Refugiados, por ejemplo por “Payasos sin Fronteras”. También muchos psicólogos tienen la formación para emplear la Risa en sus consultas y cursos.

Es verdaderamente emocionante, la capacidad que tenemos de reír y de diluir los problemas para buscar soluciones con pequeños giros de Imaginación e Ingenio y a la vez pasarlo bien y alcanzar más ideas que las trágicas con las que nos han entrenado, como parte de una educación basada en una falsa “seriedad”.

Sería muy interesante tomarse en serio el Humor como el capacitador de la Fluidez de Pensamiento, Emoción y Acción e introducirlo en todos nuestros ámbitos humanos, ahora ya sabemos que la seriedad no es sinónimo de desventura, de castigo, sino de firmeza con la realidad ampliada y relajada.

Existe una sociedad internacional, la International Society for Humor Studies, que organiza una conferencia anual y edita una revista académica titulada “Humor”.

El producto derivado directamente del humor es Reír y se ha comprobado que esta emoción es innata y universal en la especie humana, incluso los niños que nacen sordos y ciegos comienzan a reír a la edad habitual, sin aprender por imitación.

Los antropólogos la han encontrado en todas las sociedades conocidas, y aunque existen distintos géneros de comedia, gustos humorísticos y reglas sobre cómo, cuando y donde reír, da la impresión que el mismo tipo de cosas “hacen gracia” en todo el mundo.

Otro aspecto bien documentado del humor es su carácter social, se ríe mejor con otros, se suman los humores y las risas se contagian, se multiplican.

Si nos fijamos en una risa de la historia del Arte la Gioconda, de Leonardo da Vinci, si viajamos a Paris, al Museo del Louvre veremos que esa célebre y misteriosa sonrisa tiene algo que ver con la risa, con el humor, la palabra “gioconda” significa en italiano “la mujer contenta”, alegre, pero además esa palabra gioconda proviene de “gioco”, juego.

Parece que hay un juego secreto entre Leonardo y la figura risueña, contenta de Gioconda, quizá el Gran Juego misterioso de el gozo de vivir, al que se tiene acceso en contadas ocasiones, porque hemos basado la vida humana sobre todo en la tragedia, en el miedo que es todo lo contrario al humor, de hecho lo llamamos “mal humor”, ira, enfado, disgusto.

En La Fundación Cesar Manrique, artista canario de la Naturaleza realmente importante, se celebró en 2004, un Congreso que se llamó: “El Humor como Resistencia ante la globalización de la Idiocia”. Fernando Gómez, el director de la Fundación citó “el Nombre de la Rosa” de Eco y la importancia en él de la Risa, para él “*la Risa fomenta la duda y la duda es el gran camino para el cuestionamiento de los dogmatismos*”.

Intervinieron diferentes humoristas, entre ellos Moncho Alpuente, y el Gran Wyoming, Alpuente, humorista y escritor, afirmó “*que lo divertido no es lo contrario de de lo serio, sino de lo aburrido*” citó al filósofo Jankelevich “la Ironía es una conciencia tranquila que se ríe”. Estamos muy de acuerdo con esta manera de enfocar la Risa muy conectada a la Ironía.

Moncho Alpuente consideró la realidad española e internacional para dar una visión diferente del mundo en el que vivimos a través de la Crítica y la Ironía, como Análisis agudo de las circunstancias actuales humanas.

Por su parte el Gran Wyoming, humorista y showman, con un programa muy interesante de humor y crítica irónica en la televisión “La Sexta”, afirmó que siempre hay otra manera de relatar los acontecimientos, tanto personales como sociales, para él *“el humorista tiene que ser testigo y para ello tiene que estar en la sociedad”*, dijo también que *“el mal humor está sobrevalorado”* estamos completamente de acuerdo con esta afirmación.

Nos hemos educado en la seriedad de las cosas y de la vida, como el método de más fundamento para vivir, y hemos descubierto desde diferentes líneas de trabajo, que no se puede vivir con la tragedia, la gravedad, la pesadez y el disgusto como modo de análisis porque en realidad todo ello nos bloquea, lo que hace fluir el Pensamiento y la Acción es una dosis justa de Humor e Ironía, de Risa y Sonrisa.

Se ha descubierto que la Risa y con la Risa, se liberan endorfinas, hormonas estimulantes, motivantes del Bienestar, se ejercitan músculos de la cara, y de todo el cuerpo, se aumentan las defensas, facilita la digestión, elimina el estrés, entre muchos otros efectos beneficiosos para el Equilibrio y la Armonía Personal y Social.

Los psicólogos, coinciden en afirmar que desde el punto de vista terapéutico, no vale cualquier tipo de humor, deben relacionarse con un estilo de humor positivo.

En los últimos años sí se ha confirmado esta relación, pero sólo en el caso de ciertos estilos humorísticos –aquellos orientados a superar las dificultades y problemas- para reírse de los absurdos de la vida entendida como tragedia, o hacer reír a los demás.

Las personas que muestran este tipo de comportamientos y actitudes positivas suelen sufrir menos depresión, ansiedad, y emociones negativas y gozan de una mayor autoestima y más emociones positivas, hacen cosas más interesantes.

Para **Seligman**⁴² es una de las fortalezas dentro de uno de los 6 valores básicos, la Trascendencia, en el sentido de conectarnos a algo más elevado, más grande o más amplio que nosotros, el futuro, la evolución, lo sagrado o el universo. Es decir el humor hace que salgamos fuera de nosotros y seamos capaces de divertirnos, playarnos, ampliarnos con, más allá de nuestras medidas racionales fijadas, ser flexibles, que tiene mucho que ver con el sentido del buen humor.

La capacidad de Trascender y el humor, por tanto van muy ligados, si nos quedamos en el

⁴² SELIGMAN, M. Op. Cit. Pág. 231.

pequeño espacio del pequeño yo, los límites nos atan a una corta irrealidad. Si nos dejamos ensanchar la mirada y el pensamiento habitual, nos encontramos más allá de nosotros, en el mundo que nos dilata hasta el infinito.

Aquí el **Sentido del Humor**, se trata de que nos guste reír y hacer reír a otros, ver el lado cómico de la vida en vez del lado trágico y demasiado serio.

Se trata de averiguar o reflexionar si en el trabajo diario que nos proponemos, combinamos en buena medida la diversión con nuestras actividades, si nos divertimos a diario haciendo lo que hacemos, si está en nuestra forma de vida de forma amplia la diversión o en verdad consideramos que nuestra vida es aburrida, fastidiosa, molesta por nuestra forma de trabajo y de habitar los días.

También establece una especie de autoevaluación de las cosas divertidas que decimos, si la gente se ríe, se alegra con las cosas que decimos o hacemos.

Es una de las dos últimas fortalezas del listado de 24 a las que nos hemos referido, son las más alegres, la última es el **Entusiasmo**.

En buena lógica se deriva de un sentido del humor positivo, el Entusiasmo, la Pasión, la Fuerza.

Si me implico por completo en lo que hago, me sumerjo y disfruto, esto me lleva a la Pasión, como conmovernos por lo que hacemos o vemos, solo nos conmovemos, nos “movemos con” si estamos entusiasmados, esto da una gran Fuerza, una gran Energía ,en vez de agotamiento o debilidad.

Puede llevar al **Éxtasis**, al Asombro y el Gozo, que nos hace saltar fuera de nosotros mismos, transportados a otro lugar que puede ser sagrado, de comunión con lo Otro, con el Todo.

La Felicidad es algo que se puede aprender, un camino a desarrollar, entrenar, mantener en forma y, lo que es más importante, alcanzar definitivamente y sin condiciones.

Matthieu Ricard, es un biólogo francés que ya mayor se formó como monje budista y ha sido muchos años secretario del Dalai Lama, se le ha declarado el hombre más feliz del mundo, por estudios hechos en diversas universidades de Estados Unidos.

Aquí tenemos dos perspectivas unidas, por un lado la Neurociencia contemporánea, estudios sobre cómo funciona nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso y por otro, la Meditación

Budista.

Se ha detectado que su prefrontal izquierdo, está muy desarrollado, debido a la meditación, es ahí desde donde se puede medir el grado de felicidad.

Ricard expone que la Compasión “*es un buen antídoto contra la depresión*”, es cultivar el lado bueno, compasivo, sensible y humano de los hombres, lo que nos hace confiar en nosotros y en los otros, lo que nos hace felices.

Esta manera de contemplar las experiencias y los acontecimientos dan como consecuencia un espíritu de danza, de salto, de juego y desde luego de risa y sonrisa, es el humor el que puede equilibrar la razón, la realidad, aprendidas como dramáticas y que no necesitan serlo, cuanto más peso, más coste y menos motivación, movimiento o crecimiento.

Monjes danzantes. Matthieu Ricard.

Tanto los grandes místicos occidentales como los budistas zen, tienen en el humor, que se deriva del juego, grandes herramientas de conocimiento. Los juegos con palabras desarrollados en los Koans, participan de ese distanciamiento necesario del conocer y conocernos, para observar sin apego, que tiene mucho que ver con tomarse demasiado en serio.

En el Koan se pone la mirada irónica sobre la realidad personal y global y se da un giro al pensamiento hacia lo intuitivo, sin pensar se vive, para la luz, para la iluminación que no es un drama, sino un gran Juego, que nos supera y supera acontecimientos y realidades micros, para llevarnos si nos dejamos, a la Realidad más Universal.

A. Tapiés, uno de nuestros referentes en Arte, gran conocedor de la meditación zen expone: “*nadie más juguetón y divertido que los místicos zen con sus Koans.....Asimismo y dentro de nuestra*

tradición, seguro que algunos locos de Dios.....han llegado bromeando al gran juego del misterio⁴³”.

En el Budismo comenta **M. Ricard**, hay un término Sukha⁴⁴, que define el bienestar nacido de una mente sana y serena, la felicidad es un estado adquirido y trabajado a lo largo de los acontecimientos de la vida y que permanece a través de ellos.

Es pues una manera de ser y estar en la vida y sus episodios, un estado de sabiduría liberada de los pensamientos tóxicos o irracionales, libre de la ceguera y capaz de ver la real naturaleza de las cosas.

La palabra Sukha, dice Ricard, sería el equivalente cercano a la palabra Bienestar, entre nosotros, hay una palabra muy interesante también en sanscrito Ananda, que designaría el resplandor, lo luminoso del estado de Sukha, sería el disfrute, el gusto por el aquí y el ahora, por el presente que se afirma como “alegría de vivir”, a cada instante vital.

Sukha, según Ricard, es un estado conectado directamente al funcionamiento de nuestra mente y de las interpretaciones que hacemos desde ella, del mundo y de sus hechos y experiencias, aquí vemos una total similitud con el cultivo del Pensamiento Racional en Psicología de Ellis, que referimos en otras partes de este trabajo.

Al experimentar la postura, el talante de Sukha disminuimos la vulnerabilidad ante los acontecimientos, sean malos o buenos. Es una fortaleza altruista, generosa y tranquila, que sustituye y cambia la sensación de inseguridad y pesimismo, que a veces nos afligen también por aprendizaje negativo.

Aquí debemos recordar de nuevo a Seligman y sus Fortalezas y el resultado de practicarlas y aprenderlas, en la Resiliencia, la Resistencia Positiva y la Vida Plena, como Suma de Emociones Positivas que nos trascienden y trascienden nuestras circunstancias personales y sociales.

A través del Bienestar que produce el Buen Humor, que es mucho más que reír o estar siempre de fiesta, la Vida tiene Sentido y Trascendencia, nos sacamos de los límites del ego y el egoísmo para descubrirnos y descubrir lo Bueno e Inteligente de la Vida Amable.

Dice Ricard: *“La Felicidad tampoco es un estado de exaltación que hay que perpetuar a toda costa, sino la eliminación de toxinas mentales como el odio y la obsesión, que envenenan literalmente la mente”.*

⁴³ TÀPIES, A. *“El Arte moderno, la Mística y el Humor”*. Catálogo. M. C.A. Reina Sofía. Madrid. 2000.

⁴⁴ RICARD, M. *En Defensa de la Felicidad*. Urano. Barcelona. 2005.

....El Conocimiento no es una simple construcción filosófica, resulta de un Proceso esencial que permite eliminar progresivamente la ceguera mental y las emociones perturbadoras que se derivan de ellas, es decir las causas principales de nuestro “malestar”.

.....Actualizar nuestra verdadera naturaleza, tomar posesión de esa riqueza olvidada, nos permite vivir una Vida Llena de Sentido”.⁴⁵

Para todo ello hay métodos y técnicas, prácticas que tratamos de referir a lo largo de este trabajo, desde la Meditación Zen, el Yoga, el Arte Creativo y la Psicología Positiva.

Nos interesa mucho el humor de los comics como “Astérix” de Albert Uderzo y René Goscinny, su manera de desmitificar con ironía y humor la historia. También nos parece muy interesante la Ironía y el Humor de “Mafalda”, del ilustrador Quino.

Nos importa mucho también en el cine como mezcla interesantísima de humor inteligente “La Estrategia del Caracol” de Sergio Cabrera y “La Vida es Bella” escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni de entre otras muchas obras de verdadero Arte lleno de Humor y Juego, en la Historia del Cine.

Necesariamente debemos citar también el Humor de los geniales Hermanos Marx y entre nosotros de Tip y Coll, verdadero humor inteligente con toques muy precisos de surrealismo y el gran Gila con ingredientes como la Ingenuidad y lo lúdico como formas de salir de tragedias y echarle ganas a la Vida, al Arte de Vivir.

En Arte podemos citar el humor de John Cage y en nuestro país el Grupo Zaj con Juan Hidalgo y Víctor Marchetti como fundadores y además con Esther Ferrer, que nos interesa especialmente. Tienen una mezcla de humor Zen, Juego y Disfrute del Arte y de la Vida, del Arte de Vivir, que nos parece extraordinaria y sorprendente, muy grata, muy inteligente.

Podemos citar una película de dibujos animados, interesante en cuanto al humor: Monstruos S.A., que hemos usado en muchas ocasiones en nuestro trabajo, donde se descubre en un

⁴⁵ RICARD. Op. Cit. Pág. 25 y ss.

lenguaje de niños perfectamente ajustado a los mayores, que la Risa es más energética, que el miedo.

Boo.

“*Monstruos S.A.*”
Película de Animación.

Guión: Andrew Stanton
& Daniel Gerson.

Walt Disney / Pixar
Estudios.

2001.

También es cierto que el papel de los monstruos hay que recolocarlos, y hacerse amigos de los humanos y los pobres monstruos, cuyo papel es bastante aburrido, el de asustadores.

La valiente Boo tiene la fórmula adecuada, le hace gracia lo que hace el Monstruo que le han asignado para producirle miedo y ante esto el Asustador se humaniza. Nos parece una maravilla, una preciosidad.

3. PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO

Y ESPIRITUALIDAD

3. PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO Y ESPIRITUALIDAD

“No es ciertamente casual el hecho de que los comienzos de la ciencia moderna vengan asociados con una huída de Aristóteles y una vuelta a Platón”⁴⁶.

Así habla **Heisenberg**, uno de los creadores de la Física moderna, en una reflexión admirable de científicos que filosofan o que comunican su pensamiento de una forma contemporánea y muy estimable.

El hecho de pensar o aprender a pensar, tiene su línea interesantísima, en la Pedagogía Renovadora Contemporánea⁴⁷, no así en la enseñanza tradicional que se basa en la acumulación de conocimiento, sin dejar participar a la persona, que mientras se va precipitando en un crecimiento dudoso y angustioso, alejado del sí mismo, sin necesidad.

Afortunadamente hay un giro importante en el pensamiento del siglo XX, que nos conecta a una forma de saber que a la vez puede convertirse en una forma de vivir más armoniosa y universal, más generosa intelectual y vitalmente.

La reflexión, en cuyo significado está también incluido el sentido de la meditación, es la base para el verdadero aprendizaje, el conocimiento que supone la implicación del sujeto en el todo.

Pasamos a sí de un pensamiento “utilitario”⁴⁸ a uno más flexible que nos da alas, es decir Libertad y Progreso, bases de la Esperanza, esa que “se abandona en el infierno”, como sentimos con Dante Alighieri.

3.1 FILOSOFÍA Y ESPIRITUALIDAD

En nuestro siglo estamos bastante de vuelta de muchos “ismos”. No creemos ya en que *“el desarrollo de las fuerzas productivas aportará la felicidad sobre la tierra, con el buen concurso del estado que esté al lado de los buenos”⁴⁹.*

El progresismo, ha terminado. Individualismo, colectivismo, totalitarismo, se necesitan mutuamente, se implican.

⁴⁶ HEISENBERG, W. “Verdades científicas y verdades religiosas”, en *Cuestiones Cuánticas*. Kairós. Barcelona. 1986.

⁴⁷ LIPMANN, M Y OTROS. Op. Cit. Pág.10 y ss.

⁴⁸ FREIRE. *La Educación como práctica de la Libertad*. S.XXI. México. 1971.

⁴⁹ DOMENACH, J.M. *Las Ideas Contemporáneas*. Kairós. Barcelona. 1983.

Según Domenach podemos considerar al capitalismo y al socialismo, las caras de una misma moneda que vulnera a la naturaleza y al conocimiento, que atenta contra la ciencia y la conciencia. Ello da como consecuencia el considerar al marxismo como el peor de los avatares del racionalismo del s. XVIII.

Una tercera idea muy común a los pensadores de principios y mediados del s. XX, es que: La revolución exige una conversión moral o a decir de Mounier: “*La revolución será espiritual o no será*”. Apoyan la “ascesis” y “un poco de dulzura”, muy cerca de la piedad de Soljenitsin y Camus y de la “compasión” del budismo.

Sartre había ironizado mucho sobre Camus, de su moral de “enfermero de ambulancia”, “*pero he aquí que sus seguidores que han colgado los hábitos del marxismo, fundan “Médicos sin fronteras”*”.⁵⁰

Todos estos cambios y vaivenes no están producidos por la lucha de clases sociales, sino por: “*una reflexión de la humanidad sobre sí misma*”, según P. Thibaud.

Por otro lado la Escuela de Frankfurt en su *Dialéctica de la Razón*, acusa al racionalismo de su gran capacidad para destruir a la Naturaleza.

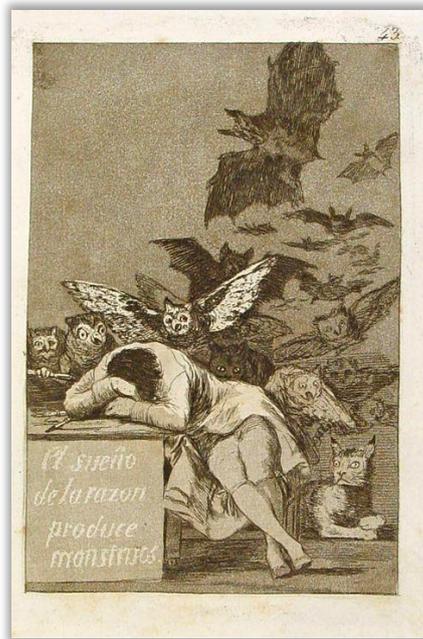
Piensen que cuando el hombre consigue dominar la naturaleza a mediados del s. XIX, reconociendo el poder como superioridad en toda relación, esta razón se convierte en manipuladora, depredadora, dañadora, que solo se centra en lo útil a la industria y al consumo. Efectivamente la razón separada o divorciada del resto de capacidades humanas “produce Monstruos”, como muy bien manifestó ya Goya, alguien muy contemporáneo en pensamiento y pintura de la realidad, un creador.

Todas las dificultades y los extremos sin resolver nos han llevado a las crisis acumuladas contemporáneas, a un estado de dificultades sin resolver que trituran la esperanza e intranquilizan las expectativas de todos los humanos en el s. XX y XXI., nos llaman a revisar creencias y paradigmas que han sido descubiertas como vanas y vacías de sentido, a buscar la novedad como encuentro con lo nuevo real, estamos llamados a reflexionar sobre otras dimensiones que habíamos rechazado como humanidad: lo espiritual, la estética, la ética.

Necesitamos reflexionar sobre el misterio del ser humano, además de hacer lo mejor y

⁵⁰ DOMENACH, J.M. Op .Cit. Pág. 68-71.

cambiar la Vida.

El Sueño de la Razón.

Goya. Grabado.

Calcografía Nacional.

Madrid.

Volver a recuperar el vocabulario que ha sido expulsado como algo inconveniente de tratar: alma, valores, origen, humanidad, persona, bondad, etc.

Sacar a la luz el espíritu humano que había sido reducido a puro mecanismo trivial, recuperar el sujeto y su palabra para regenerar el pensamiento y la acción.

Todo indica que estamos ante la posibilidad de una nueva Armonía, Concordia, Concierto e Inteligencia.

Creemos que indagar en lo Sagrado o lo que está más allá de los límites conocidos o materiales y tangibles, tiene mucho que ver con la Creación, requiere una inmersión en lo desconocido, en lo intuitivo y se necesita la concentración, la meditación y la Confianza en lo Abierto al Misterio que todos nosotros podemos cultivar.

Lo Creativo puede ser Parte y Herramienta del Despertar a estas realidades intangibles, por ello nuestra insistencia en la práctica del Arte como experiencia liberadora de este Yo Interior que es mucho más que Intuición.

También en Psicología y Psiquiatría Existencial, se ha empezado a considerar que muchas conductas desviadas, no alineadas con la norma, aparte de producir crisis pueden significar “saltos adelante” como subraya **Laing**, psiquiatra y pionero de la antipsiquiatría contemporánea, pueden constituir una Liberación, una Renovación y un Renacimiento, por el

paso a través de una muerte existencial, en muchas ocasiones dolorosa⁵¹.

Este Paso o Salto, hace mucho tiempo también conocido por practicantes e historiadores de la Religión, puede darse de forma dramática e incluso con manifestaciones de enajenación o crisis psicológicas y sociales. Lo importante es que la Psicología y el Arte se mueven ya con seguridad y soltura por estos terrenos, sin necesidad de aumentar estos estados, hasta los límites de la enfermedad física y mental.

Las Emergencias espirituales, tienen gran similitud con las crisis chamánicas, descritas por el gran historiador de las Religiones, Mircea Eliade, Joseph Campbell y otros, lo que nos importa mucho es la información y el Conocimiento que supone el que otros pueblos y otros humanos de distintos tiempos y culturas hace tiempo que saben y tienen en cuenta cómo adentrarse y salir de estas crisis, de las que dependen nuestra Felicidad y nuestra Cordura a nivel individual y también colectivo.

También el Yoga, hace tiempo que sabe de la crisis espiritual, relacionada con el despertar de la Kundalini descritos en muchos de los escritos tradicionales tántricos indios.

A. Maslow, uno de los referentes a lo largo de nuestro trabajo, refiere este tipo de crisis, como “experiencias cumbres”, esos momentos que pueden transformar una vida y volverla feliz y llena de sentido. Maslow nos dice que no todas las experiencias excelentes o de valores óptimos producen experiencias cumbres⁵², este es un tema realmente precioso que nos llevaría de nuevo a plantearnos otro tipo de Educación y de Formación Personal y Social.

Según cuenta Maslow en sus investigaciones, casi todas las personas tienen experiencias cumbres, los dos modos más fáciles en las estadísticas simples son a través de la música y del contacto sexual, sin embargo prosigue Maslow, cuando la educación sexual sea tomada en serio, aprenderemos que son algunos de los muchos caminos que nos llevan a sentir el paraíso en la tierra, al igual que el amor genuino, la comprensión profunda, o un hermoso paisaje por ejemplo.

Lo que ocurre que estos dos modos reconocidos por estadística simple, son los más fáciles, los más difundidos y más comprensibles. Hay muchas otras capacidades y posibilidades que

⁵¹ LAING, R.D. “*La Experiencia Trascendente en relación con la Religión y las Psicosis*” .En *El Poder Curativo de las Crisis*. Kairós. Barcelona.2001. Pág. 92-93.

⁵² MASLOW, A. *La Personalidad Creadora*. Kairós. Barcelona. 1983. Pág. 210.

tenemos sin educar y creemos que están relacionados con nuestra capacidad de crear y de conectar con lo intuitivo, con nuestra zona emocional más creativa e inteligente, la que es capaz de generar Entusiasmo.

Es el caso del parto natural, las mujeres que pueden y son entrenadas para vivir esta experiencia, hablan de experiencia mística, de iluminación, de intensa lucidez. En muchos casos, la persona se transforma, es otra diferente, distinta, porque han nacido a partir del “Conocimiento del Ser”⁵³.

Pone como ejemplo Maslow también y nos parece muy acertado, la experiencia rítmica, las más simples, como bailar o tocar la batería, la danza, el ritmo, o cualquier otra actividad que suponga amor por el cuerpo, conciencia, reverencia por lo natural, constituyen caminos hacia las experiencias elevadas.

A la vez es una ayuda terapéutica, que no solo extingue síntomas sino que nos permite el crecimiento, la plena humanidad, como Maslow denomina también a la autorrealización.

El Arte y la Música pueden conseguir lo mismo, su efecto puede ser igual al de la Psicoterapia, si mantenemos nuestros objetivos, somos conscientes de nuestras acciones y de adónde vamos.

Estamos completamente de acuerdo con Maslow, lo experimentamos continuamente en nuestra forma de trabajo con la respiración plena, el Yoga, la Creación Plástica, al crear nos creamos.

Maslow prosigue, que podemos hablar de la desaparición de síntomas, de señales de malestar, tanto como la de clichés, ansiedades, y podemos añadir de prejuicios sobre nosotros y otros aprendidos que nos atan y bloquean.

Son estímulos, resortes, que producen efectos multiplicados sobre nuestro sistema nervioso autónomo, glándulas endocrinas, sensaciones y emociones. Afirma que sabemos que es así aunque nuestros conocimientos sobre fisiología sean mínimos o no nos permitan entenderlo.

Tenemos que afirmar una vez más, que el Yoga como práctica, hace tiempo que educa en este entendimiento holístico de nuestros funcionamientos vitales profundos.

Dice Maslow de forma entusiasta:

⁵³ MASLOW, A: Op. Cit. Pág. 213.

“El descubrimiento de la identidad tiene lugar por medio de las voces del impulso, de la capacidad para escuchar nuestras propias entrañas y sus reacciones, y atender a lo que sucede en nuestro interior. Esto también es una especie de educación experimental,.....que nos conduciría a otro sistema educativo paralelo, a “otra” clase de escuela”.

Estamos completamente de acuerdo, y además cuando afirma:

“Las matemáticas pueden ser tan hermosas y tan motivadoras de experiencias cumbres como la música, si algunos profesores de matemáticas no se dedicaran a impedirlo”⁵⁴.

Se trata del aprendizaje de identidad personal, como parte esencial de nuestra educación, para lo cual la educación artística está especialmente equipada y es capaz de acercarnos, más que los planes de estudios acostumbrados.

Alega que si la educación no cumple con esta tarea primera, es totalmente inútil, porque Educación es Aprender a Crecer, aprender lo que es deseable o indeseable, que podemos escoger o no.

Piensa que en este aprendizaje significativo, las artes mencionadas, están tan cerca de nuestra “esencia psicológica y biológica”, que se puede decir que más que un lujo o algo ornamental, deberían convertirse en experiencias básicas: *“lo que quiero decir es que esta clase de educación puede aportarnos una visión del infinito, de los valores fundamentales”*.⁵⁵

Habría que salvar la enseñanza, como él dice, del “*estado de neutralidad valorativa y falta de significados y fines en que se encuentra*”. Sus investigaciones y sus opiniones siguen estando completamente de actualidad a nuestra forma de pensar y de practicar el Arte y la Psicología.

De nuevo llegamos a lo que hemos expuesto a lo largo de este trabajo: Crear Nos Crea, crea nuestra Identidad Personal y Social, al ser capaces de expresarnos y manifestar-nos. A la Experiencia del Ser y no del tener, a lo cualitativo, antes que lo cuantitativo.

Son muchas las voces, las palabras y las experiencias que se han sumado en nuestros siglos a este modo de percibir y vivenciar, la otra realidad que en verdad es esta, lo Sagrado integrado en lo cotidiano y lo actual, como Manifestación y Generación de lo Mejor, de lo Óptimo, de lo más Humano que es a la vez, lo más Divino, lo Sagrado.

Para **Raimón Panikkar**, gran estudioso de las experiencias religiosas orientales y cristianas, del tercer milenio, donde estamos, está llamado a vivir la llamada de lo Sagrado, a vivir esta Experiencia, que habita en la profundidad interior de todos y cada uno de nosotros, ese

⁵⁴ MASLOW, A. Op.cit. Pág. 215.

⁵⁵ MASLOW, A. Ibid. Pág. 217.

Abismo personal, donde cada uno de nosotros se encuentra con el Todo, lo Infinito y lo Finito, lo Material y lo Espiritual, lo Còsmico y lo Divino⁵⁶.

Ve en la interculturalidad, un primer paso hacia esa posibilidad de conversi3n, de Cambio, de ir m1s all1, de lo racional, de lo mental y despertar la Intuici3n de lo Sagrado, lo que conlleva la Esperanza en el sentido m1s activo del t3rmino, espero porque siembro, cuido y trabajo.

Todo ello va mucho m1s all1 de las circunstancias contextuales como la cultura del momento o la religi3n practicada, es el deseo de Plenitud, de Vida, de Belleza, de Felicidad, de Infinito y de Verdad, fortalezas inscritas, grabadas en todos los humanos, como dir1a tambi3n la Psicolog1a Positiva.

Es curioso, adem1s de important1simo, que T1pies, tambi3n habla desde el Arte de c3mo este ha producido transformaciones y amplias Metamorfosis⁵⁷ a lo largo de la historia art1stica, podemos reconocer as1 una marca, una se1al desde lo m1gico y religioso en obras y f3rmulas muy distintas.

A la vez manifiesta la realidad de muchos artistas que hacen su trabajo de forma interdisciplinar, entre muchas actividades de la cultura y de formas de expresi3n art1stica, desde el simbolismo la 3tica, la metaf1sica, el lenguaje, la sociolog1a y la escritura, la fotograf1a, el cine y la m1sica.

Podemos recordar aqu1 tambi3n a Beuys y su concepto de Arte Ampliado, donde el Conocimiento est1 Conectado para la integraci3n de todas las capacidades de crear del hombre.

Contin1a T1pies hablando del inter3s despertado en el Arte Contempor1neo, hacia las culturas olvidadas, como fuente de visiones personales y originales, como el descubrimiento de los s1mbolos, mitos y rituales, ense1anzas, estilos y campos de energ1a que est1n presentes en los humanos aunque hayamos olvidado su importancia en occidente y que otros pueblos han seguido cultivando como parte esencial en sus vidas⁵⁸.

Habla de la mezcla y el mestizaje que muchos artistas quieren hacer presente para aprender el respeto a los diferentes, capacidad a la que estamos llegando por las grandes migraciones

⁵⁶ PANNIKAR, R. *La Plenitud del Hombre*. Siruela. Madrid. 1999.

⁵⁷ T1PIES, A. *El Arte y sus lugares*. Siruela. Madrid. 1999. P1g.19.

⁵⁸ T1PIES, A. *Ibid*. P1gs. 31 y ss.

actuales.

Como es de apreciar en su trayectoria artística y personal, Tapiés expresa la necesidad de que el Arte esté arropado por una “visión del mundo”, una “filosofía”, una “moral”, para que no se trivialice, se disuelva, en la cultura dominante del negocio y del ocio superficial y sin sentido humano.

...”volver a los orígenes, a lo primigenio, de recuperar el sentido y el entorno de lo que podemos llamar “sacralidad terrestre”. ”⁵⁹

Podemos hablar de lo Sagrado que se halla en la Comunicación Auténtica de la obra de Arte Significativa y que se transmite en el Silencio Contemplativo del espacio íntimo del artista que conecta con el espacio íntimo del espectador en una atmósfera sacra, que el Arte sabe alcanzar y crear en sus propios espacios, sin necesidad de los espacios instituidos como religiosos por las distintas doctrinas.

Lo Sagrado pues es un Patrimonio Humano, un Capital, que se halla en todas las personas y que podemos y sabemos cultivar desde el Arte de nuestros días.

Cita a la Pintura China, como gran referente no europeo, por su “tono de elevación espiritual y moral”, donde lo mundano y lo espiritual están integrados, a diferencia de Occidente donde lo religioso y lo profano se separan. Cita a Chu Ching-hüan, pintor antiguo chino que formula:

“La pintura es sagrada. Escruta aquello que ni el cielo ni la tierra muestran y revela aquello que ni el sol ni la luna despejan”.

Escribe Tapiés:

“Los verdaderos objetos de poder guardan una fuerza misteriosa, cósmica, que, entrando en la mente, pasa a las manos, a la sabiduría artesana de un creador, el cual, en cierta manera, se asemeja a un chamán. Es una fuerza carismática.....que encuentra su punto de llegada en la mente del contemplador.....y conseguir que él mismo abra los ojos del espíritu al misterio de la más profunda Realidad”.

*“Es como el Arte del talismán, del amuleto (piedra, madera, metal, verbo, sonido, etc.) que en los casos más profundos parece iluminarnos y acercarnos al canto del Universo, a la plenitud de la Energía Cósmica, o quizá al Vacío Universal, de ciertas sabidurías, o a la idea de Absoluto y quién sabe si de Dios de muchas culturas”.*⁶⁰

Queremos citar aquí a Joan Llobell y sus piezas con materiales naturales que transmiten esa conexión sobrecogedora donde encontrarse formando parte del Cosmos, la Comunión que el Arte es capaz de transmitir a los otros, haciéndoles partícipes del Misterio de lo Sagrado.

⁵⁹ TÀPIES, A. Op. Cit. Págs. 42 y ss.

⁶⁰ TÀPIES, A. Ibid. Pág. 52.

Debemos renombrar aquí también a Joseph Beuys y sus plantaciones de árboles una vez más, sembrando lo íntimo de la naturaleza, para dejar que arraigue y pueda crecer y tomando contacto con lo sagrado animal que podemos desarrollar, ampliamente expresado en sus piezas con animales.

En posteriores trabajos, estamos viendo la necesidad de desarrollar esta conexión con la Intuición Natural, que es muy precisa y preciosa también en nuestra experiencia con animales cercanos o conectados a nuestras vidas. También toda la relación con la Curación Espiritual, Emocional y Social, a la que dan lugar los animales respetados en su naturaleza y capacidades propias.

*Líneas y Puntos
Naturales.*
M. Vicente.
2000.

A lo largo de este trabajo mostramos algunos de nuestros Proyectos y piezas muy relacionadas con la Naturaleza y su Conexión Sagrada para nosotros, a la que nos sentimos íntima y emocionalmente muy cercanos, en su Energía y Vitalidad, verdaderamente significativos en nuestra forma de hacer Arte y Psicología.

Coincidimos con los estudiosos de lo Sagrado y con los pensadores más Positivos de nuestro siglo en que necesitamos líneas Nuevas de Pensamiento y de Acción que sean capaces de Sumar y Conectar lo Espiritual a lo Sencillo y Cotidiano, incluso a lo más humilde y microscópico de lo humano y sus días.

Estamos completamente de acuerdo con A. Tàpies, cuando dice que el Arte Zen nos ayuda a corregir el materialismo del arte moderno aún en circulación, nos hace entender que en todas las ramas del auténtico Conocimiento, las cuestiones del espíritu están presentes, si aprendemos a leerlas de formas nuevas.

Podemos reconocer que lo trascendente, lo sagrado, “está en todas las cosas de nuestra vida cotidiana”, como muy bien nos muestra el Zen y que los símbolos divinos pueden nacer del corazón del hombre, porque forman parte de él.

Así habla del símbolo de la Cruz, presente en el Arte Contemporáneo, como símbolo Universal, anterior al cristianismo. Podemos destacar por su interés, la cruz egipcia o Ankh, que en el sistema de los jeroglíficos, significa Vida y Vivir, además entra en la composición de palabras como Felicidad y Salud⁶¹.

Hace mucho tiempo, que la capacidad humana de reflexionar, de pensar, de meditar, se mueve entre la Sincronía, la Coincidencia, la Concordancia, la Conexión, la Armonía, desde la filosofía y la pintura chinas a la Psicología Humanista de Abraham Maslow, muy citado a lo largo de este trabajo, es ya en 1966, uno de los adelantados en recomendar y practicar la Experiencia y la Ciencia Taoísta, donde observador y observado puedan integrarse en lo Emocional, para complemento de lo racional.

Hace tiempo que hay un movimiento hacia la Síntesis, hacia la cultura ecuménica⁶², universal con la inspiración y el aprendizaje de la filosofía y la espiritualidad oriental, retomando también a Heráclito y sus palabras: “Armonía en la Diversidad, como el Arco y la Lira”

Luis Racionero, escritor y pensador, uno de los primeros en difundir el taoísmo en nuestro país, subraya esta puerta que hace tiempo que Occidente abre hacia la diversidad del pensamiento chino, basado en la Sincronía, la Armonía y la Dialéctica, empezando a abandonar los modelos mecánicos del mundo, para acoger el punto de vista orgánico y holístico en la Biología, en la Ecología y en la Teoría de Sistemas por ejemplo.

Habla Racionero, de un antiguo tratado, el *Mong-Chung* que expone los ideales del poeta:

...El poeta debe atravesar en rápido vuelo las regiones elevadas de la filosofía sin desviarse del estrecho camino de la verdad.

...Pensamiento original, imaginación incansable, suavidad y armonía hacen el verdadero poema.

Hay que comenzar con grandiosidad, pintar todo lo expresado, suavizar las sombras de lo que tiene menor importancia, recogerlo todo en un punto de vista y transportar allí al lector en rápido vuelo”.

En este momento....

*”Es la hora de la poesía.
Escríbela gentilmente sobre el blanco papel,*

⁶¹ CIRLOT, J.E. *Diccionario de Símbolos*. Labor. Barcelona. 1981.

⁶² RACIONERO, L. *Textos de Estética Taoísta*. A.E. Madrid. 1983.

como caen con suavidad los pétalos del árbol florecido”⁶³.

Continúa Racionero, hablando de los grandes maestros chinos de la pintura y su propósito de procurar la expresión, de ser capaces de manifestar el sentimiento místico, lo indecible de la integración en lo intuitivo, en lo comprendido. Su capacidad para gozar de la armonía de la naturaleza y su clara armonía con el cuerpo - espíritu humano.

“Los paisajistas chinos son taoístas expertos en el arte de la meditación y la contemplación, sabios alquimistas capaces de abrirse totalmente a las percepciones para recibirlas puras. Cuando la percepción no tiene mezcla de pensamientos ni expectativas es cuando puede realizar.....la transformación de emoción en forma, que es la alquimia del arte”

*Solo entonces toma el artista los pinceles y pinta el acorde que ha resonado entre la naturaleza y su cuerpo por empatía integradora*⁶⁴”.

Se da entonces el conocimiento intuitivo que produce en el cuerpo-espíritu una experiencia psíquica que como un aroma no puede ser expresada con palabras.

Lo que para muchos occidentales son situaciones profanas, las cotidianas o micro, para el pensamiento oriental es algo conectado con lo intuitivo, lo sagrado, como la Ceremonia del Té, la Caligrafía....

Disfrutar de las pequeñas cosas y estar presente en su significado conectado con nuestro Ser Íntegro e Integral, nos vuelve hacia lo significativo de todo gesto, pensamiento, palabra, conducta.

Creemos que son maestros de la Filosofía y de la Acción Sutil, Etérea, Inmaterial, Intuitiva y Refinada, de ellos podemos aprender mucho desde el campo de la Psicología y del Arte, del Pensamiento Significativo.

Podemos así vivenciar y practicar, que creando creamos y nos creamos.

Para ello hemos de conseguir ejercitar, una mente serena, un pensamiento sosegado, templado, que nos conecta o nos libera para la Intuición Pura, al menos la más pura que cada uno puede alcanzar con motivación, disciplina y constancia⁶⁵.

La Realización, a la que podemos llamar, según la vía, la práctica o el camino elegido, para llegar a la Realidad Última, el Todo, lo Inmenso, lo Inefable, o bien la Nada, el Vacío, lo Insustancial....una realidad bastante difícil de traducir en palabras y que se expresa según el

⁶³ RACIONERO, L. Op. Cit. Pág. 18.

⁶⁴ RACIONERO, L. Ibid.

⁶⁵ CALLE, R. *La Conquista de la Mente Serena*. Swan. Madrid. 1987.

método o el sistema de entrenamiento o sistema escogido.

Así podemos hablar o expresar esta Realidad como Budismo, Taoísmo, Mística Cristiana, Yoga, Zen.....cada vía habla o formula unas ideas, unos pensamientos, una filosofía sobre lo que en realidad es una sola Realidad.

Esta Realidad Última, escribe Ramiro Calle, gran conocedor y maestro del Yoga y la filosofía Oriental:

...empieza siendo un estado de la mente que sobreviene cuando nos hemos desprendido de los grilletes del ego, los venenos y contaminaciones mentales, las apariencias y, en suma de la ignorancia.

Cada persona debe seguir la vía que más se avenga con su carácter o personalidad. Todas ellas exigen un esfuerzo de realización e insisten en la necesidad del trabajo sobre uno mismo, que debe comportar siempre genuina moralidad, entrenamiento psicamental y desarrollo de la Sabiduría.

Para nosotros en nuestra forma de trabajo, habría que considerar el Arte Creativo como un Camino que busca y también activa desde la Intuición este Pensamiento y Práctica que nos lleva junto con las herramientas como la Psicología muy unida al trabajo del Pensamiento y la Acción y la Práctica del Yoga a recuperar nuestras herramientas y capacidades naturales y sagradas, mentales y emocionales, para como dice el Budismo y expresa R. Calle:

“BEBER EN EL MISMO OCEANO DE SABIDURÍA”.⁶⁶

Nosotros lo hemos expresado a partir de un momento como Ser el Mar que Somos. Ser capaces de introducirnos y bucear el Gran Mar de la Intuición que nos puede llevar al Conocimiento más pleno, al Gran Océano Universal.

”Los niños nunca juegan para distraerse, sino para “concentrarse”. Y a los filósofos les pasa igual”.

.....“Spoudaios panzein”: jugar en serio. Con esta expresión curiosa, casi tierna, inquietante al repensarla, caracteriza Platón el quehacer del filósofo. Del Juego, tiene la filosofía su carácter no instrumental, la ligereza de cuanto se sustrae momentáneamente a los afanes d a lo necesario y la supervivencia.....

.....el empeño en crear maquetas a escala para luego experimentar con ellas de modo delirantemente rigurosos: el filósofo es en una sola pieza la rata, el laberinto y el observador que toma notas.

*”El resultado del pensamiento no es siempre gozoso: lo gozoso es pensar”⁶⁷. **Fernando Savater.***

Así consideramos nosotros el Gran Juego del Arte Creativo, un laboratorio magnífico donde el experimentador y lo experimentado forman una Síntesis Sensible e Intuitiva, de

⁶⁶ CALLE, R: Op. Cit. Pág.21.

⁶⁷ SAVATER, F. *Borges: La Ironía Metafísica*. Ariel. Barcelona. 2008. Pág. 99 y ss.

Pensamiento y Acción Transformadora Personal y Socialmente.

3.2 LUZ Y SOMBRA

El mundo de la superstición y los ritualismos contaminados en ceremoniales superfluos, opacos, téticos, que vemos a diario, significan a nuestro modo de ver, un intento desesperado de algunos humanos de mentalidad arcaica por dominar o manipular esa parte o zona de sí mismos y de los humanos que ha sido largamente avasallado en la historia de la humanidad, en realidad para intentar superar su miedo radical.

Al conectar con los miedos colectivos, se hacen con el poder de y sobre los otros, que se hacen seguidores y a veces participan y multiplican la ceguera colectiva, en actos de verdadera locura general en una zona concreta, donde se instalan y colonizan, hasta el estallido de lo irracional en formas nada inteligentes, ni evolucionadas.

Ha desembocado también en formas híbridas de magia y de falsa religiosidad, en la multiplicación de “iglesias” y sectas, de movimientos políticos y profetismos sociales, llenos en muchos casos de fanatismo y mesianismos violentos.

Hemos confundido dos conceptos, religión y espiritualidad, que son afines, allegados pero en muchas ocasiones han sido machacados por distintos poderes e intereses nada sacros.

Los hemos confundido porque han sido distorsionados para obtener poder y beneficios materiales, nada espirituales, sobre y de los humanos más que para que los hombres “se salven” de las dificultades o del “castigo eterno” que más bien ha sido “castigo terrenal” y mucho. No se puede tener una muestra más cercana al infierno que las guerras de religión, muy parecidas en todo al resto de las guerras.

Ha sido más bien una línea de explotación que de liberación.

Religioso viene de la palabra “religare”, ligarse de nuevo a lo Sagrado, ligarse al mundo invisible, el otro lado que es el mismo que este lado. Lo que habita en el hombre y a la vez está contenido en él, el hombre es el contenedor la caja del tesoro, del Capital esencial.

En el cine se retoman muchos antecedentes míticos: la lucha de los héroes y los monstruos, las pruebas de Iniciación, el Paraíso, la Fuerza del Bien y del mal.

Afortunadamente muchas veces, son las herramientas contemporáneas puestas al servicio de

la racionalidad, de la luz, en el sentido de indicio de otras formas de existir más inteligentes para el desarrollo de la humanidad.

Lo sagrado se manifiesta como una realidad diferente a las realidades comunes, es lo “ganz andere”, “lo completamente otro”, estamos completamente de acuerdo con **Mircea Eliade**, cuando dice que lo que nos interesa es lo sagrado en su totalidad⁶⁸, no los manifiestos de una religión en concreto.

El hombre entra a conocer lo Sagrado porque se le manifiesta, porque se muestra como algo muy diferente a lo profano, a lo temporal o material efímero. Sin embargo lo material y lo transitorio pueden ser vehículos o herramientas de lo sagrado, algo un objeto como sucede en el Arte y en la Meditación, se transforma, va más allá de su forma y dialoga con lo inmaterial, lo etéreo o inasible, impalpable, este es el gran Misterio del Arte, la alquimia que se produce en la Creación, donde nosotros como sujetos también podemos ser transformados, creados por la Energía del Hecho Creativo.

Eliade, propone llamarla, **Hierofanía**, a esta manifestación de lo habitual que de pronto habla un lenguaje no habitual, nuevo y se muestra con la química de lo sacro, etimológicamente significa: “*algo sagrado se nos muestra*”.

La Meditación nos enseña a contemplar a vivir lo Sagrado, el Arte a practicar esa contemplación en las obras, es una forma de Meditación en la Acción.

3. 3 ZEN Y ARTE. ZEN Y OCCIDENTE.

Para el Zen, el hombre es un ser que piensa, pero sólo realiza grandes obras cuando no emplea la mente racional, cuando ni calcula, ni piensa.

Es recuperar la inocencia de niño a través del ejercicio preciso, para olvidarnos de nosotros mismos.

Esto es un Arte, llegado aquí el hombre puede pensar sin pensar:

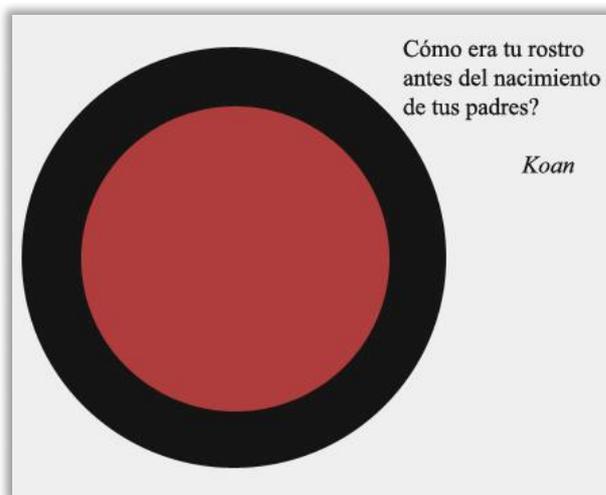
*“Piensa como la lluvia que cae del cielo, piensa como las olas que se desplazan en el mar;
piensa como las estrellas.....como la verde fronda.
De hecho él mismo es la lluvia, el mar, las estrellas, la fronda.”⁶⁹*

Las Artes cultivadas así, no implican utilidad, ganancia, ni goce estético, sino ejercicio de la

⁶⁸ ELIADE, M. *Lo Sagrado y lo Profano*. Guadarrama. Barcelona. 1979.

⁶⁹ HERRIGUEL, E. *Zen en el Arte del Tiro con Arco*. Kier. Buenos Aires. 1991.

Conciencia que se relaciona con la Realidad Última, se trata del contexto donde armonizar Consciente e Inconsciente.

Koan. 2009.

Para ello no basta ser un buen técnico del Arte, sino un buen receptor de lo Inconsciente, de la Intuición. Ese estado solo puede alcanzarse si somos libres de nuestro yo, como ego lo más limitado y superficial de nosotros.

Aquí la Intuición es lo que capta el Todo y lo Uno, podría llamarse “Sabiduría Trascendente” a decir de **Herriguel**, es decir Cero es Infinito e Infinito es Cero, pero no en sentido simbólico, ni matemático, sino como experiencia descubierta, manifiesta, clara.

El Satori, la Iluminación por ello es, encontrarse más allá de los límites del yo, desde la Lógica es la Síntesis, la suma de los contrarios que forman el Todo. Desde la Metafísica es alcanzar la Intuición de que Ser es Devenir y Devenir es Ser, Ser y Llegar a Ser están fundidos, son la misma cosa.

La diferencia entre el Zen y las demás líneas religiosas, filosóficas o místicas, es que Zen está en la vida cotidiana, en lo concreto de los días, hacer lo que hacemos, respirar completamente cuando respiramos, descansar cuando descansamos.

Es en realidad la Vivencia con y en lo Esencial, en lo Inconsciente Primario o Primero.

Así el trabajo⁷⁰, nuestro trabajo, sea manual, agrícola o de Arte condiciona la salud del cuerpo, la habilidad de los dedos, es a la vez la agilidad del cerebro. Por el entrenamiento, los dedos se vuelven ágiles y acordes y el cuerpo se embellece. La acción natural es

⁷⁰ DESHIMARU, T. *La Práctica del Zen*. Kairós. Barcelona. 1990.

inconsciente y perfectamente hermosa.

Entre los dedos y el cerebro existe una profunda relación, que se conoce desde la antigüedad, esto lo ha estudiado la Psicología Contemporánea en la Psicomotricidad ampliamente, es decir las relaciones inseparables entre mano y cerebro y las soluciones que hay que ejercitar cuando se dan las descoordinaciones, en muchos casos emocionales, de desequilibrio.

Ya **Anaxágoras**, maestro de Platón escribió: *“El hombre piensa porque tiene mano”*.

Podemos aprender a pensar con nuestras manos y esto nos importa mucho en la práctica del Arte. La Mano como herramienta cuidadosa de nuestra emoción y pensamiento.

En las experiencias que hemos desarrollado con todo tipo de personas hay manos y huellas en muchas ocasiones. Es de lógica emocional, porque es una de las primeras conexiones que realizamos en la Comunicación primera y en la original, la que nos lleva a nuestro interesante por único, modo de Ser y de hacer y existir.

Mano-Signo. M.J.G. Redondo/M.Vicente.1999.

Muchos recién nacidos se observan largamente las manos y su movimiento como un descubrimiento gestual extraordinario, llenos de curiosidad y admiración y empieza a ser un lenguaje comunicativo.

Esta Curiosidad y Admiración de forma tan interesante, es desarrollada por la Creación en Arte, donde las manos son capaces de dar forma a lo Invisible y lo Original, en el origen del

hombre están las manos y en el origen de nuestra Identidad Esencial, ellas son las que proporcionan los signos del alma, las colaboradoras fieles en el equipo corazón + cerebro + espíritu.

Podemos decir que llega a ser otra síntesis esencial mano + corazón + cerebro + espíritu.

En la práctica del Yoga las manos son receptoras, las humildes escuchadoras y conectoras de lo inmaterial, hay muchos ejercicios dedicados a ellas como cuencos, terminales sensibles a lo trascendente.

A ellas están dedicadas algunos de los **Mudra**, que son gestos o posiciones simbólicas, sellos para conectar con una determinada actitud, son expresiones concretas que resuenan o suenan con la energía más sutil, es más la crean, la concentran para canalizarla y crean fluidez, equilibrio, armonía. Es un lenguaje de gestos, sin palabras.

Los Mudras están vinculados⁷¹ con: 1. la Danza, 2. el Lenguaje Simbólico, 3. la Iconografía, 4. el Ritual. Son gestos arquetípicos, que tienen o son eco de lo profundo.

Todo en la práctica y en la teoría de Oriente, es significativo.

Lo gestual en el Arte es necesario y tiene mucho que ver con los ritmos y las formas de expresarse de forma única, todo ese capital o caudal, bien aprovechado y cuidado en la Educación es imprescindible, sin ninguna duda.

La danza de las manos conjugada con nuestro corazón esencial es lo extraordinario, lo que el Arte fusiona con toda naturalidad y claridad. Los ritos, los actos que dejan que se conforme la Realidad misteriosa, por desconocida hasta ese momento.

3. 4 SEMIÓTICA Y SIGNOS INVESTIGADOS

“No consigo ver nada”, dice Watson cuando Holmes, en “El Carbunclo Azul” le pide que busque pistas en un sombrero que le proporcione conocer al hombre que lo llevaba.

“Al contrario Watson, usted lo ve todo. Le falta sin embargo, razonar sobre lo que ve. Es demasiado tímido al hacer sus inferencias”.

Esto nos sirve tanto para el pensamiento en Psicología como en Arte, podemos aprender a tener confianza en nosotros mismos entrenando el razonamiento y la intuición.

⁷¹ ELIADE, M. *Yoga, Inmortalidad y Libertad*. La Pléyade. Buenos Aires. 1977.

Sabemos que podemos aprender a razonar de una forma lógica, con sentido común, y además con sentido intuitivo, es decir establecer conexiones basadas en la Filosofía, en la Ciencia y en las emociones más básicas y más desarrolladas, para llegar a conclusiones que parecen Magia en Arte y en Psicología, pero en verdad son Trabajo + Confianza en que podemos y llegaremos a algo que nos vale, que es valioso.

Entonces el trabajo se convierte en Arte y el Arte en Trabajo, en cualquier línea de Conocimiento y de práctica.

Hay artistas que parecen Magos como Beuys y Psicólogos que también como Erikson, sin embargo lo importante en nuestra práctica del Arte y la Psicología Contemporáneas es educar o enseñar o compartir ese encantamiento de la Vida que hay en todos nosotros, porque es un patrimonio de todos, habita en cada uno y es a la vez Capital Universal.

Podríamos preguntarnos si es una necesidad universal y a nuestro modo de entender consideramos que sí que es lo que nos daría ideas nuevas por todos los lados, el conocimiento real de nosotros mismos, para poder evolucionar y aprender de los conocimientos heredados de antepasados o de los recién estrenados, compartirlos y ponerlos en práctica.

¿Qué otro trabajo hemos venido a hacer en esta Tierra y en nuestro formato actual todos nosotros, sino a dar el pasito que podemos en esencia dar que se sume a los pasitos de todos, que sumados hacen un Gran Paso para la Humanidad.

Ser encantadores o atractivos no es igual que ser hechiceros de, para la Nada o para el poder sobre y en contra de los otros.

Creemos que tanto con los enseñantes como con los conocimientos enseñados podríamos hacer del mundo un lugar donde fueran posibles todas las realidades y los valores más interesantes, divertidos, fructíferos y evolucionados para todos.

Aprender y solucionar, no son castigos sino verdaderos premios que tenemos la oportunidad todos de practicar si cambiamos el sentido en positivo de nuestro trabajo en la Tierra.

Hay muchos Signos ya de que esto es posible, a nuestro modo de ver en el campo del Arte sobre todo y en los Artistas de la Vida, como Mandela en su comunidad de África del Sur o Vicente Ferrer con la suya elegida en la India.

Son modelos de personas que se basan en las soluciones, en el pensar razonado y en la

práctica de la Inteligencia Emocional, esa que pone en juego la fuerza comunicativa del estar vivo, de la Vida. Son seres Vivos.

Habría que preguntarse quizá donde está la pobreza, la escasez, la penuria: en los que acumulan “riqueza material”, como nuestra sociedad actual o en los que no llegan a poder vivir en condiciones dignas, porque la balanza está incorrectamente inclinada por los “listillos” que siguen al cerebro primitivo de forma que ni siquiera los más bárbaros calcularon.

¿Cómo es posible que durante tanto tiempo se lleven adelante las ideas de unos pocos para su beneficio propio y no se consiga, o no avancemos en las ideas de unos pocos humanos positivos para avanzar de forma inteligente todos como humanidad?.

Sería el Conocimiento al servicio del Progreso, donde habría abundancia para todos, de hecho la hay, aunque egoísta y pesimamente repartida.

Lo extraordinario puede ser más una pista, un indicio, un signo de la solución más que un inconveniente reflexiona **Holmes**, en “*Estudio en escarlata*”, lo que parece complicarnos, suele darnos la llave o la clave de lo complejo positivo, de la riqueza de la cantidad de solución que encierra.⁷²

“La singularidad es, casi invariablemente una pista” dice S. Holmes.

Tenemos ya las señales y los signos heredados y nos ponemos en el camino de descubrir o de dejar ampliar nuestras evidencias, nuestras confianzas, creo que estamos desde el Arte Creativo, en el Buen y significativo Camino, Vía.

⁷² SEBEOK, T.A. Y UMIKER, J. *Sherlock Holmes y Charles S. Pierce .El método de investigación*. Paidós. Barcelona. 1987.

3. 5 EL SER Y EL MISTERIO. INVESTIGACIÓN ESPIRITUAL.

A pesar de haber sido abandonadas por muchos las ideas religiosas ortodoxas, en el S. XX y el XXI, muchos humanos han vuelto a reflexionar y a sentir la necesidad de “re-ligarse” de nuevo a lo espiritual desde diferentes visiones y orígenes.

Está claro que las capacidades de las personas son muy diferentes y que se pueden sentir reconocidas esas diferencias en el marco de distintas religiones. La variedad aquí también es un beneficio para todos.

Dice el **Dalai Lama**: *“Deberíamos aspirar a un espíritu de armonía, no por razones políticas o económicas, sino, sencillamente, porque conocemos el valor de otras tradiciones.....”*⁷³.

Ciertamente están aprendidos y entrenados los pasos para el ejercicio de las prácticas de lo religiosas y muchas se parecen, aunque las ideas puedan ser diferentes, el mensaje religioso es muy coincidente, compatible, para crear ámbitos de búsqueda de la Armonía primero personal y a la vez, social y comunitaria. Forma un pozo universal y un pozo a compartir, para la sed interior.

Para ello lo religioso puede formar parte, estar integrado en la vida cotidiana, en nuestra vida diaria personal y social.

No podemos practicar en los templos o lugares religiosos lo espiritual y sus valores y al salir a la calle o en nuestras relaciones, ser fieles del materialismo más despersonalizado y de las diferentes deshumanizaciones, no sería coherente con los valores con los que decimos conducirnos o ejercitar como humanos en pleno siglo XXI.

Necesitamos saber que se guarda en el interior de una experiencia profunda, traspasando los límites de lo racional y lo intelectual.

Muchas veces el rechazo a los dogmas y a la educación rígida recibida a lo largo de nuestra formación, nos ha privado, del conocimiento de una zona interior de la que se alimenta nuestra vida, si quiere ser significativa o llena de sentido, del círculo más profundo y rico de nuestra naturaleza.

Sucede así que tenemos un conocimiento superficial o racional de las ideas religiosas unido a un desconocimiento de nosotros mismos como seres unidos a la línea del Conocimiento y la

⁷³ DALAI LAMA. *Con el Corazón Abierto*. De Bolsillo. Barcelona. 2004.

Sabiduría Universal.

Esta Conexión que ya es un hecho físico también en nuestro siglo, es un factor más para que necesitemos aprender de la diversidad, de las singularidades de las diferentes creencias religadas o con espíritu de unir a los humanos a algo que los trasciende, que va más allá del individuo y de la cáscara y que a la vez tiene en cuenta todo ello como realidad trascendente.

Todas las grandes religiones enseñan el amor, la compasión y el perdón, aunque cada una tiene una forma distinta de practicar estos valores, van dirigidas a los grandes objetivos de la Humanidad:⁷⁴

1. Vivir más felices. 2. Ser más compasivos. 3. Crear un mundo mejor.

Es decir que la Tolerancia y la Conexión a las creencias espirituales de los otros, nos abren caminos personales y colectivos de Bondad y Felicidad, frente a los contravalores opuestos que nos llevan a la guerra donde solo cabe la destrucción de lo otro y de los otros.

Entendemos que la guerra puede ser cotidiana, basada en el resentimiento y la desconexión de lo diferente, de lo otro, en la separación, en vez de en lo ligado, lo aliado, los vínculos, lo amistoso.

Es cierto que ser amigo de uno mismo significa bucear en nuestro espíritu y a esto se aprende y nos pueden enseñar los diferentes métodos de meditación y prácticas en lo interior de nuestro Ser.

Más aún debería ser una práctica enseñada en los colegios para aprender a estar bien con nosotros y con los otros, para experimentar lo valioso y apreciarlo en los demás.

¿Cómo se lleva a cabo esta investigación en y sobre nosotros mismos? Uno de los métodos más probados y con una tradición más larga, es la Meditación.

Vamos a centrarnos en la Meditación conectada en el Hatta Yoga, que por experiencia propia, y de muchas otras personas, es la mejor, natural y clara, por una sencilla razón: ha sabido crear una unidad de cuerpo y espíritu, insuperable, sin doctrinas absolutas ni fieles forzados.

El cuerpo es un instrumento o una herramienta que nos ayuda a la interiorización si sabemos cuidarlo con la práctica de las posturas adecuadas, del trabajo muscular, es por ello que se necesita un maestro que nos acompañe a esta experiencia y es muy interesante la suma de

⁷⁴ DALAI LAMA. Op. cit. pág. 50 y ss.

energías en un grupo, como es lógica la sinergia y la atmósfera potenciada, sumada.

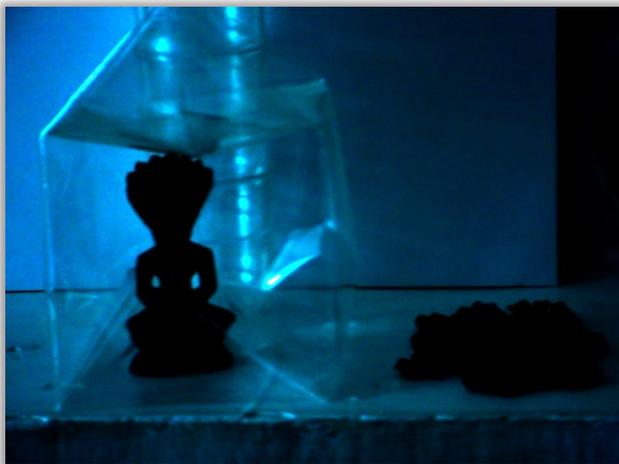
La meditación acompaña a toda buena sesión de Yoga antes de la relajación final, es un abandono a nuestro interior, después de tonificar y unificar nuestras sensaciones externas, mediante los ejercicios de estiramiento y respiración coordinada.

La Meditación por sí misma está acompañada de ejercicios previos con los sentidos en una postura correcta, armoniosa, coordinada con una respiración correcta, solo así la energía puede ser desbloqueada, liberada de la tensión.

Consta de:

Ejercicios preparatorios:

1. Postura recta del cuerpo. 2. Relajación. 3. Equilibrio de la Respiración.
 - A. Ejercicios de percepción sensorial, con los cinco sentidos: vista, oído, tacto, olfato, gusto.
 - B. Ejercicios de Desconexión de los sentidos, para entrar en el espacio interior.
 - C. Ejercicios de desconexión del pensar, sentir y querer.
 - D. Ejercicios de concentración-meditación. Para educar el “ver”, “oír” internos. Con Mantras, sonidos para interiorizar y respiraciones con el ritmo apropiado.⁷⁵

Postura meditativa. M. Vicente. 2008.

Hay una sabiduría interior a la que podemos acceder, nos lo han dicho desde hace muchos siglos, los yoguis y de forma contemporánea, muchos pensadores de todos los campos del conocimiento, nos falta quizá aventurarnos a indagar de forma decidida en ese capital aún sin explorar del que brotan las soluciones y la libertad, igualdad y fraternidad reales.

⁷⁵ GUERRA, SANTIAGO. *Yoga Físico y Mental*. Centro de Yoga Ahimsa. Salamanca. 1980.

Sabemos cada vez mejor cómo funciona el cerebro, y que se puede entrenar. Las emociones y que se pueden entrenar. Lo espiritual y que también tiene su entrenamiento.

3. 6 MISTERIO Y PSICOLOGÍA. ARTE Y MISTERIO.

La palabra Misterio nos lleva, si nos dejamos, a viajar con el enigma, la interrogación, las preguntas, la indagación y al sacramento: el ritual lleno de signos de lo sagrado, todo un arco de color a descubrir y a manifestar.

En el Zen: la ceremonia del té, una ceremonia íntima llena de pequeños y casi imperceptibles gestos que forman la meditación en las pequeñas acciones, las más humildes y cotidianas, que sirven de común unión, de forma sencilla y armoniosa, como una danza invisible, inmaterial.

El por qué los humanos hemos intentado tanta uniformidad, siendo tan diversos, es un gran trabajo que muchos de nuestros mejores buscadores a lo largo de la humanidad, ya han iniciado y en este tiempo de conexiones más rápidas y múltiples podríamos extender, los que creemos en la enorme potencialidad del fondo creador e inteligente del que hemos sido dotados, así de paso podríamos aportar a la Creación entera nuestra parcela personal pequeña, pero interesante, micro, pero formadora del macro y del Cosmos más Evolucionado.

Se nos puede revelar el significado de nuestra vida y de la Vida. Del yo y del nosotros como unidad en lo diferente.

Ramón Llull expone: *“la significación es la revelación de los secretos que son mostrados por el signo”*, encontramos *“el valor del signo como hecho y como realidad”*⁷⁶, al que él mismo da forma concentrada, es pues la imagen que da significado a lo más misterioso, a lo íntimo, o profundo a esa realidad oculta más allá de lo visible, audible o perceptivo cotidiano.

Es muy interesante esta cita de Llull, porque habla de **revelación o revelado**, descubierto, **abierto**, es decir el signo **abre** el pensamiento y la emoción hacia **lo secreto**, es una ventanita a otras realidades más allá de la apariencia, siendo él forma, sin embargo es grafía de lo sin forma, lo inmaterial.

Esto es a nuestro modo de ver lo importantísimo del lenguaje del Arte, cuando se hace posible el idioma que cada uno debe descubrir de la misteriosa realidad que también como forma humana representamos, las criaturas personas.

⁷⁶ CIRLOT, J. E. *Diccionario de Símbolos*. Op. Cit. Pág. 412.

Transparente Signo. M. Vicente.2009.

Somos representantes y parte de la Creación y como tal, singulares en un plural universal.

Ese acercamiento en la búsqueda del Ser, lo desarrolla como nadie el Arte y también la Psicología más contemporáneos que sumados pueden hacer lo más interesante: que cada uno seamos los creadores de nuestra propia vida y los manifestadores del lenguaje más significativo, más lleno de sentido.

“La teoría ocultista de las “signaturas” concibe todo cuanto existe como signo y cree factible su lectura (la forma de un árbol, la situación de tres o más rocas en una llanura, el color de unos ojos, las marcas hechas por las fuerzas naturales en una zona de terreno natural o artificial, la estructura de un paisaje, el esquema de una constelación, etc.”)⁷⁷.

El Arte en cuanto Creatividad puede enseñar a emitir y a leer los signos significativos porque educa la mirada y la visión y la Psicología entrena a dejarse mirar hacia lo importante a desvelar con mucho trabajo el misterio que nos habita, que no es otra cosa que una gran reserva de capacidades , que hay que hacer emerger y cultivar.

Si ello lo hacemos con métodos de Creación, entonces es ya un encaje de gran juego que hace fluir nuestro origen, que nos hace nacer y renacer a una vida cada vez más plena, colmada de resultados auténticos.

Esta Creación de Uno Mismo es de lo que trata el Arte y desde luego la Psicología.

3. 7 ARTE Y EMOCIÓN CÓSMICA.

El hombre puede tener conocimiento y conciencia de la Energía que contiene la materia y transformarla estética y éticamente.

⁷⁷ CIRLOT: Ibid.

En Arte es muy importante el país del Ensueño o de lo visual ensoñado o visualizado, también practicado como método de creación, está lo que nutre nuestro pensamiento, de contemplación de lo que nos trasciende, el esplendor de lo grande, la grandeza como sentimiento y vivencia de integración en el Cosmos, en lo Infinito.

En el ensueño para **Bachelard**⁷⁸, entramos en Meditación de lo que ha resonado después de la Contemplación de lo Inmenso, en nuestro interior y se inicia un camino que nos lleva muy lejos, a través de lo próximo, de los objetos, me dejo llevar a otro lugar.

Cuando ese lugar Otro, es natural, es inmenso y puede llamarse, Contemplación Primera.

Es el poder de nuestra Imaginación, donde se da una fenomenología sin fenómenos, porque son imágenes generadas a partir de lo contemplado.

Realizamos así en nosotros “el ser puro de la imaginación pura”, dice Bachelard, con gran precisión.

Signos. Etéreo. M. Vicente. 2005.

Así aparece con claridad que las obras de Arte son productos de la existencia de este ser que imagina. En el ensueño de la Inmensidad el producto verdadero es la conciencia que podríamos llamar de ampliación, de crecimiento, sentimos que somos movidos hacia la belleza, lo divino, del ser que admira, que se asombra, se maravilla.

La Inmensidad así vive en nosotros, es la expansión del ser, que la forma de vida sesuda habitual que llevamos, detiene, pero que el Arte y su práctica nos da acceso, en la soledad o

⁷⁸ BACHELARD, G. *La poética del espacio*. F.C.E. Buenos Aires. 1990.

en lo más íntimo está todo si nos fijamos en ello con entrenamiento.

Podemos pararnos en la vivencia del Bosque o del Mar, que va más allá de la geografía aprendida, nos sumerge en lo Ilimitado, a veces nos da una sensación un poco angustiada de pequeñez y a la vez de grandiosa acogida, si nos dejamos a los ritmos que compartimos como naturales criaturas que escuchan y se integran, se abandonan a la respiración vegetal y acuática.

Cita Bachellard, a Marcault y Thérèse Brosse, (en “*L’ education de demain*” pag.255):

*“El bosque.....espacio velado para los ojos, pero transparente a la visión, es un verdadero trascendente psicológico”*⁷⁹.

Este trascender, va más allá de la Fenomenología y de la Psicología habituales, es un lenguaje esencial, más integrado en lo poético, en lo sagrado, en la vivencia del Arte, que ampliaría el lenguaje filosófico y el psicológico, creemos que podemos decir que entraríamos en una filosofía y una psicología poéticas o emocionales culminantes o destacadas o en términos de la Psicología Positiva, en la Trascendencia como fortaleza, como energía intensa, que nos hace más plenos de humanidad y de conocimiento.

Bosque. M. Vicente.2009.

Ahora sabemos que entramos en el lenguaje analógico, dejando el lógico para el razonamiento más deductivo y la argumentación razonada en lo posible.

Podemos afirmar que el lenguaje emocional que trasciende o que nos lleva más allá de lo concreto, puede comenzar a llamarse por su naturaleza, sagrado, así el bosque, el mar, una puesta de sol o la vivencia de lo Hermoso, son: estados del alma⁸⁰.

⁷⁹ BACHELLARD, G. Op. Cit. Pág. 222.

Señala Bachellard que esto “los poetas lo saben” y cita a Jules Supervielle, para nosotros también un poeta impresionante: “*Habitants délicats des forêts de nous-mêmes*” [*Habitantes delicados de los bosques de nosotros mismos*].

Los lugares sagrados, son a decir de Bachellard un “*antes-yo*”, un “*antes-nosotros*”, son lugares arquetípicos, donde se borran los límites entre el yo y el lugar geográfico, se hace un lugar infinito donde estamos contenidos los humanos, los sentimos con-nosotros, nos identificamos y nos sentimos integrados, inmersos en él, esto como expone Mircea Eliade es una hierofanía, algo diferente, incomparable a lo profano, un hecho, una manifestación sacra, en su sentido etimológico: “algo sagrado se muestra”.

Laurisilva.
Islas
Canarias.
[http://imasd
e.free.fr](http://imasd.e.free.fr).

Indica Eliade que las religiones en su historia se constituyen por acumulación de expresiones sacras, de hierofanías, estas pueden declararse o revelarse en un objeto o en una persona, como para un cristiano la encarnación de Dios, en Jesucristo.

Hasta la más elemental de ellas son revelaciones de misterios, que dejan de ser objetos o árboles dejan de ser lo que son para convertirse en lo otro, lo “*ganz andere*”⁸¹. Es una paradoja que nos cuesta aceptar como occidentales, la transformación que supone que un árbol tenga presencia de árbol y a la vez para algunas personas sea una realidad de otra dimensión más sobrenatural, prodigiosa.

Señala Eliade que para los que tienen experiencias de lo religioso, toda la Naturaleza puede

⁸⁰ BACHELLARD, G. Op. Cit. Pág. 224.

⁸¹ ELIADE, M. Op. Cit. Pág. 19.

revelarse como “sacralidad cósmica”.

Todo el Cosmos puede convertirse en hierofanía.

En las sociedades pre-modernas o con un concepto claro de lo sagrado, lo sacro está lleno de Ser, es la realidad, la energía, aquí la diferencia entre lo sacro y lo profano es entre lo real y lo irreal.

Por ello es natural que el hombre religioso quiera ser energía, participar en lo real y ser profundamente.

En cambio el Cosmos desacralizado es la experiencia del hombre contemporáneo, que ha llegado a este tipo de comportamiento por diversos acontecimientos históricos y culturales, que han derivado en un mundo profano, donde desde la casa o los diferentes procesos orgánicos, carecen de significado más allá de las “buenas costumbres” o las reglas de “buen comportamiento”.

Para un hombre religioso todo acto puede llegar a ser “sacramento” o comunión con lo sagrado.

Común-ión de lo sagrado y la persona en el Cosmos, en la Creación.

Este comportamiento religioso, interesa a la Filosofía, a la Antropología, a la Psicología y podemos añadir que por supuesto al Arte, como capacidad de hacer presente lo más hondo del hombre y como técnica o método de ser las personas que podemos Ser.

Lo que interesa, según Eliade es mostrar las notas definidas de la experiencia religiosa y esto tiene mucho que ver con el lenguaje del hecho poético, de gran diferencia con el lenguaje cotidiano.

En lo religioso hay espacios que rompen lo cotidiano lo amorfo, son espacios cargados de energía, con formas significativas, elocuentes de lo real, de lo sagrado y que se diferencian de lo informe que lo rodea.

Esta es una de la experiencias primordiales de los humanos, anterior a la reflexión, es la ruptura, la escisión de espacios lo que permite la “fundación del mundo”, revela el punto fijo, el Centro, lo que nos orienta. Esto equivale a la Creación del Mundo.

Para el hombre profano el espacio es homogéneo, uniforme y neutro, no hay diferencias cualitativas en él, es una masa, que no orienta, ni dice.

Así Eliade afirma que la desacralización no se encuentra en estado total en el hombre por muy profano que se manifieste, no se logra extinguir las conductas religiosas, siempre hay vestigios de emociones ligadas a lo sagrado.

Entre los fragmentos de este universo que trata de ser neutro por diferentes razones, encontramos valoraciones de lugares que son peculiarmente diferentes: el paisaje donde nacemos, el del primer amor, rincones y calles vistas por primera vez en la infancia, en la adolescencia, en situaciones intensas.

Son lugares únicos: lugares sagrados del Universo propio. Lugares en que tiene lugar una experiencia distinta de la habitual. Con una gran significación oculta, a pesar de lo desacralizado que se pretenda estar.

3. 8 BELLEZA Y POESÍA. SÍ-LUGARES

En el interior de un recinto significativo, queda trascendido el mundo cotidiano, es un recinto revelador, clarificador de otra dimensión, que podemos llamar sagrada, venerable.

Luis Vilan. "I + I".

Espai d' Art i Natura
La Font del Molí.
Finestrat.

Escultura.

Dos piezas de 1,03 x
1,19 x 2,90.

Mármol rojo.

2009.

Fot. M. Vicente

En nuestra cultura más remota, son aberturas o puertas que conectan con lo sagrado, es el caso de los templos, que a la vez hacen la raya, o constituyen el hito, el umbral de los dos mundos, el mundo profano y el mundo sagrado.

Esto ocurre también en muchos templos, casas y habitaciones humanas donde se dan múltiples ritos del paso de este umbral que crea continuidad entre un espacio y otro, pueden llegar a convertirse en símbolos y en transportes de enlace de lo terrenal con lo celestial o espiritual trascendente.

El caso de la escala de Jacob es muy significativa de esta conexión, en realidad el signo y el símbolo de la escala, como entrada en el territorio sagrado. En nuestro trabajo es una herramienta preciosa tanto en forma como en sustancia, aplicada al trabajo personal y con personas.

Es practicar el cambio de niveles y poder entrar y salir de ellos, una capacidad muy importante que enseña la meditación y la relajación en la práctica del Yoga y que sería imprescindible entrenar y tenerlo en nuestro equipo de conocimiento, en nuestra caja de herramientas sutiles o inmateriales, desde pequeños.

Vemos pues que se puede entrar en los lugares del Sí, con entrenamiento y de hecho es lo que han hecho las religiones en múltiples fórmulas.

En estos momentos ya podemos liberarnos de las ataduras doctrinales o sectarias o de los dogmas, sabemos que existen unas humildes herramientas que en su apariencia sencilla son muy poderosas, en el sentido de la fortaleza y la capacidad para cambiar nuestro mundo hacia los valores más llenos de sentido humano e inteligente evolutivo.

Me explico: cada generación podría aportar lo nuevo de que es capaz, como nacientes personas en la acción siguiente a la de los humanos anteriores.

Creemos sinceramente que el trabajo personal desde este tipo de técnicas que pueden entrar en lo íntimo con toda naturalidad para su conocimiento y que están siendo adoptadas cada vez más, por los campos de la psicología y la pedagogía, se pueden sumar al desarrollo de la capacidad creadora que puede enseñar el Arte contemporáneo.

Esto haría que el Cosmos en el sentido de lugar infinito y cotidiano trabajado, pudiera ser el lugar que fundara la VIDA de una forma nueva y llena de emociones plenas, cuajadas de Valor, Compasión, Concordia, Sabiduría y Divertimiento del interesante en el sentido de diversión, re-creación que tiene mucho que ver con la celebración, la alegría y el placer de buscar soluciones y de vivir íntegramente, en su sentido de lealtad y plenitud.

Seligman en la Psicología Positiva⁸², ha estudiado las capacidades o virtudes que nos hacen fuertes, capaces de contener 24 fortalezas ensayadas ya por muchas personas percibidas como ejemplos, por religiones, o líneas de trabajo importantes de todas las culturas y puestas a prueba en muchas personas.

⁸² SELIGMAN, M. *La Auténtica Felicidad*. Op. Cit Pág.203 ss.

Estamos convencidos de que Seligman y amigos y colaboradores, ha encontrado la afinación precisa para definir lo que muchas personas entendemos por optimismo, que viene de practicar lo óptimo, lo mejor, lo valioso.

Habla de 6 Virtudes Universales:

1. Sabiduría y Conocimiento. 2. Valentía o Coraje. Valor. 3. Humanidad. 4. Justicia. 5. Templanza. 6. Trascendencia.

*Casa de la Concordia.
Salamanca.*

Juan Bosco Hernández.

Inscripción:

IRA ODIUM
GENERAT.
CONCORDIA NUTRIT
AMOREM.

LA IRA GENERA
ODIO.

LA CONCORDIA
NUTRE EL AMOR.

En este apartado hemos tratado de señalar sobre todo lo que nos lleva a la Trascendencia, como real Disfrute de la Belleza, con el Entusiasmo que da el Conocimiento Curioso, investigador de la realidad que nos produce Amor por el Conocimiento, por descubrir los misterios que nos sobrepasan, hasta llegar a la Gratitud o reconocimiento del espíritu que anima al Universo y a nosotros como pequeños pedacitos de personal cosmos, ésta a nuestro entender es la vivencia de Espiritualidad que junto a todas las anteriores son Fortalezas para la Psicología Positiva y con las que estamos completamente de acuerdo.

Seligman, cita también el Perdón a nosotros mismos y a todos y a todo, es la verdadera Compasión, comprensión y Generosidad con todos los seres que cultivan también el Yoga y el Budismo.

Todo ello compuesto también de Esperanza y Sentido del Humor y por supuesto de Creatividad, del Ingenio apropiado, de la Intuición que nos proporciona el destello de sentirnos co-creadores de la realidad y con el Valor o la Valentía de generar valor en el

sentido de valía y de Ganancia Armónica.

En definitiva lo que nos fortalece son los lugares donde nos hacemos personas, donde nuestra identidad entre el ser y el hacer, son de hecho reales y singulares, donde es posible la comunidad de vida y de hallazgos y la comunicación es facilitada y trabajada y se convierte en ganancia de capital inmaterial y material de la humanidad: los Sí-Lugares. Pueden ser los espacios donde la Integración y la Resacralización de lo humano, es posible.

Un Sí-Lugar puede ser un espacio o una persona, que nos enseña, que nos ilustra, que nos educa o nos inicia o nos acompaña en el camino de ser quienes podemos y debemos ser. Donde integrarnos o a través del que es imposible, o fluye, la Integración con nosotros y con lo Otro Universal.

Aquí la palabra deber, tiene que ver con el compromiso de cumplir con nuestra singularidad para sumarla a las otras singularidades, para que nuestro trabajo se integre en la Suma, a la Creación con nuestra pequeña aportación que sumada hace la Grande, la Hermosa e Inmensa, en verdad la Inmensidad de lo Universal. La Integración en el Cosmos, en el Todo.

Todo lo contrario a un no lugar⁸³, que crea lo contrario a la identidad como incompatibilidad separación, oposición, lucha, barreras, dificultades y soledad junto a uniformidad y abismos difíciles de salvar.

Augé habla de una “*antropología de la sobremodernidad*”, ya en el título del libro, una antropología del exceso como característica, medido como tiempo en exceso, como espacio en exceso y como ego también en exceso.

Afirma también que lo que es nuevo en nuestros días a nivel humano, es la necesidad cotidiana de dar sentido al mundo, no a los pueblos o razas concretas sino a donde va nuestro mundo.

Cada vez somos más conscientes de que nuestra pequeña historia atraviesa la historia y ambas se corresponden, se importan mutuamente.

Esto tomado en sentido positivo dice Augé, nos proporciona:

*“un magnífico terreno de observación en el sentido pleno del término, un objeto para la investigación antropológica”*⁸⁴

⁸³ AUGÉ, M. *Los -No Lugares-. Espacios del anonimato*. Gedisa. Barcelona. 1993.

⁸⁴ AUGÉ, M. Op. Cit. Pág. 36.

Es decir que se abre o se dilata el tiempo, el espacio y el ego, a unas dimensiones que sobrepasan nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestro pequeño ego, esto nos remite a la etnología que se ha ocupado durante mucho tiempo de los lugares con sentido: los llamados universos de sentido, culturas concebidas como conjuntos colmados de valores compartidos y su interpretación colectiva de la que los individuos son expresión y parte.

Ahora en nuestro siglo, los aumentos de escalas superabundantes en el tiempo y en el espacio, dan a los antropólogos y a los historiadores concretas dificultades que a la vez son muy estimulantes, dice Augé y estamos muy de acuerdo con él.

Expone que nos falta estudiar las nuevas culturas y civilizaciones de nuestro tiempo, podemos añadir que nos sería muy útil encontrar las grandes oportunidades que toda esta cantidad de información y de recursos ponen a nuestro alcance, si somos creativos para construir un mundo que sea nuestra casa, porque lo cuidamos y la construimos a nuestra escala pero sabemos que aportamos a la gran escala mundial y universal.

Para ello deberíamos tomar la decisión de la acción creativa personal y colectiva de una forma inteligente y con herramientas que nos sirven para ello, sacadas o enseñadas a nuestra forma de ver por la Psicología y el Arte en sus instrumentos más intelectuales y más emocionales sumados en la Ganancia de la Armonía y el Equilibrio a escala local y mundial, parámetros que no se contradicen ni luchan, sino que se pueden y se deben sumar.

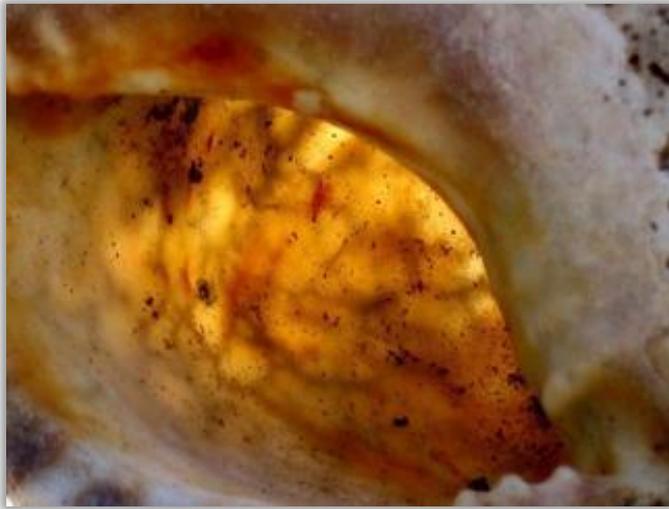
La ganancia egoísta y el olvido de lo que hay a mi lado de carencia es irracional porque me situará en un no-lugar que vaciará de sentido, de esencia y sustancia mi vida y sus contenidos o desvalores, que en verdad son un desprecio propio y ajeno de la vida con todo lo de destrucción y lucha a la que da lugar.

Por ello me parece importante, el método de Ganancia+Ganancia o el juego de victoria-victoria estudiado por Seligman, para la Psicología Positiva y descrito por Wright⁸⁵ que es “la tesis del juego de la suma que no equivale a cero”, descubrimiento de **Neumann y Morgenstern** a principios del siglo XX.

Para **Wright** el éxito de la reproducción en los sistemas biológicos, responde a este juego y cada vez a más situaciones donde es posible la superación de estadios precedentes por estos juegos de las sumas positivas.

⁸⁵ WRIGHT, R. *Nadie pierde. La teoría de los juegos y la lógica del destino humano*. Tusquets. Barcelona. 2005.

Y además no solo se da en el campo de la Biología, sino también en el de la Antropología como percibieron ya en el siglo XIX algunos como **Morgan**.

Sí – Lugar.

M. Vicente.
2000.

En cuanto a la Cultura, cuantos más juegos positivos desarrolle, tendrá más posibilidades de Supervivencia y Bienestar.

Y la Historia humana según Wright se dirige cada vez más a través de los siglos a lugares donde se dan estos juegos, hasta llegar a la actualidad donde tenemos la posibilidad de superar horrores y errores históricos, para crear más juegos donde todos ganemos, el futuro humano puede ser más feliz que el pasado, dice Wright convencido y **Seligman** lo añade a su estudio y descripción de los parámetros positivos .

**4. ARTE Y EXPERIENCIA RELIGADA EN
ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS**

4. ARTE Y EXPERIENCIA RELIGADA EN ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS.

4. 1 JUSTIFICACIÓN DE ESTA ELECCIÓN

Las impresionantes coincidencias entre el Arte Contemporáneo y la Experiencia ligada a lo sagrado, religada, son un tema en que vale la pena detenerse y que podría dar muchísima más sustancia a desarrollar en un trabajo más centrado en todo ello.

Desde las investigaciones y escritos de **C.G. Jung**, hemos tomado conciencia y comprobado que heredamos un equipo de imágenes primordiales, los Arquetipos, de las que tenemos conocimiento a lo largo de la historia humana, y que inscritas en nuestro Inconsciente son lenguajes que se manifiestan de manera muy especial en el arte y en el Arte de nuestros días de forma decidida.

Especialmente, Beuys y Tapies, podemos considerarlos dos siluetas cuyo círculo de energía nos remite continuamente a la búsqueda del alma humana.

A nuestro modo de pensar la obra de Beuys se desarrolló en una época muy compleja en los terrenos personales y sociales, pero ya habla en un lenguaje de la “Teología de la Liberación” definida después de él y cuyo representante más destacado es Hans Küng *El Alma humana es lo único que merece ser rescatado*”, afirma en una entrevista con Friedhelm Mennekes en 1992, a propósito de la Exposición “Aprovechar las Ánimas”⁸⁶.

Más cercano y más evolucionado con una síntesis más contemporánea todavía si puede decirse, nos encontramos con Antoni Tàpies, gran investigador y seguidor de la forma de vida y el pensamiento del Budismo Zen y del Arte y la filosofía Oriental en general.

Habla mucho del mensaje espiritual de los artistas como algo esencial y extraordinario de nuestro tiempo, muy acallado por los medios de comunicación que anuncian únicamente los acontecimientos mercantiles respecto al arte.

Tapies piensa que el mensaje espiritual de los artistas contemporáneos es una gran novedad, que no ha ocurrido de forma tan manifiesta en otras épocas⁸⁷.

La Fundación Tàpies, es a decir de él, “*casi como un templo*”, donde la gente puede estar

⁸⁶ MENNEKES, F. “*Beuys*”. Catálogo de Exposición. Caixa Balears. Palma de Mallorca. 1992.

⁸⁷ DURÁN, M. “*La Fundación es como un Templo*”. Entrevista. Revista “El Guía” N.5. 1990.

tranquila, recogida, para mi modo de ver, efectivamente es uno de los lugares más sagrados que hemos visitado porque es actual e intemporal, es de espíritu contemporáneo y de síntesis del espíritu de todas las épocas, es del campo del Arte y del campo de lo Sagrado.

Hemos elegido a estos autores porque indagan en la gran ruptura de lo humano, que es la desconexión de sí mismos y por tanto de los otros.

En el S.XX la historia y los humanos hemos sido testigos de la irracionalidad y la ignorancia que supone lo racional, llevado a los extremos de ideas y comportamientos, creemos que Boltansky, hace un gran trabajo de recuperación de la memoria histórica sobre seres aparentemente anónimos que él recrea de forma metódica y etnográfica.

Hemos traído también a la Reflexión sobre el tema de recuperación y renacimiento de las raíces de lo humano y su dimensión más intemporal y trascendente, el Espíritu individual y Universal a Ana Mendieta, Cage, Bill Viola y a alguien de nuestro entorno cercano y también gran indagador de esta dimensión inmaterial, Joan Llobell.

En verdad nos interesan muchos otros a los que apreciamos como amigos visuales y espirituales, como Paul Klee, Joan Miró, Agnes Martín, Rafols Casamada, Rosemarie Trockel, pero consideramos para nuestro trabajo, como más significativos o reveladores decididos a los que aquí detallamos, referimos o en los que nos centramos más, por proximidad precisa.

4. 2 JOSEPH BEUYS : CONCEPTO AMPLIADO DE ARTE.

Es el espléndido defensor de “cada hombre es un artista”, declara de forma muy convencida, que existe la capacidad para crear en cada persona.

Empezó a ser el gran ampliador del campo del Arte, él considera que los conceptos importantes hay que ponerlos en acción en todos los trabajos realizados por los seres humanos, en sus vidas y en sus actividades generales, o cotidianas, en toda obra de la que es capaz de ocuparse el hombre.

Viene a ser un método de Ser, capaz de transformar todo lo que envuelve a lo humano, toda la Vida puede ser Arte y el Arte es así Vida. Vida y Arte están profundamente fusionados.

Es a partir de la Autodeterminación, de la Libertad, de crear nuevos círculos entorno a la

economía, donde dinero no es capital”⁸⁸, el verdadero capital está en la capacidad creadora de cada persona, cada humano puede ser un Artista de la Vida.

La búsqueda del provecho individual, así no tiene sentido, toda obra humana es necesaria para los otros, en esto coincide con la Psicología Positiva de Seligman al que hemos hecho muchas alusiones a lo largo del texto, en su término adoptado de Ganancia+Ganancia, todo se suma para la Ganancia planetaria, el verdadero y auténtico Capital.

Hay una curiosa colaboración con **Andy Warhol**, desde 1979, se conocieron en Düsseldorf, Beuys expuso el múltiple Warhol-Beuys Ereignis (Acontecimiento Warhol-Beuys) y Warhol una serie de retratos de Beuys. Ambos junto con el artista japonés Kaii Higashiyama, desarrollan la acción Global-Art-Fusión, en 1985:

Beuys transmite un dibujo por fax a Nueva York, que recibe Warhol y a su vez lo envía a Tokio, donde Higashiyama al recibirlo lo envía al Museo de Arte Moderno de Viena, media hora después del inicio de la acción.

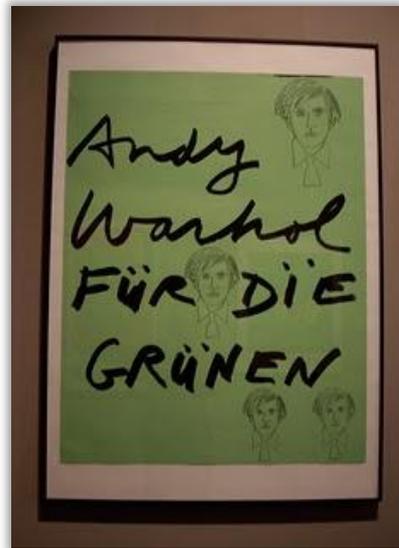
Esta acción se proyecta como una emisión material, técnica, de un contenido, de sustancia espiritual, “el capital” de creatividad del ser humano, entre artistas y entre tres partes de la Tierra⁸⁹.

Las posturas en apariencia divergentes Beuys-Warhol, tratan de componer en realidad una fusión Arte + Vida, cada uno con su peculiar forma de hacer, ambos emplean elementos cotidianos, para crear tipologías más allá de la sustancia y el lugar de donde proceden, Warhol

⁸⁸ BEUYS, J. Película de Peter Herrmann 1984/1987. “Desde aquí. Dos entrevistas con Joseph Beuys”. Texto editado por el Centro de Arte Reina Sofía en la Exp.1994. Programa de Cine y Vídeo .1994.

⁸⁹ BERNÁLDEZ, C. *Joseph Beuys*. Nerea. Guipúzcoa. 1999.

de forma más artificiosa e irónicamente ligera y Beuys de forma más interior y multifacética.

Beuys.
“Andy Warhol
PARA LOS
VERDES”.
Apunte.
The Andy
Warhol
Foundation.

Ambos reconocieron en el otro al “hermano” por su inmersión total en el Arte, Warhol más “estrella” de fama y Beuys una especie de “pastor”, ambos tratan de exponer a sus seguidores y discípulos caminos y lugares con ritos modernos, se admiraban, para Beuys, Warhol había conseguido: “ese vacío y depuración de cualquier vestigio de escritura tradicional.....lo que abre la posibilidad de dejar entrar a otros puntos de vista más radicales”⁹⁰.

Para Warhol, Beuys hacía “una política maravillosa”, llegó a proponerlo como presidente de Estados Unidos (*Andy Warhol in Gespräch mit Louwrien Wijers. Düsseldorf. 1980*).

Sería curioso que hubieran podido desarrollar todo lo que tenían planeado juntos, pero Beuys murió en 1986 y Warhol en 1987. Lo que nos interesa es como dos personas que practican el Arte del S.XX, tratan de acercarse a lo profundo de la emoción humana, donde nos encontramos con el espíritu y lo espiritual.

Beuys llega a la definición de Plástica Social, es decir la sociedad y su historia pueden ser remodeladas, cambiadas, transformadas en obra de Arte. Ordena lo social en tres modos: “vida espiritual”, “vida jurídica” y “vida económica”, a los tres términos los dota de cualidades:

La Libertad como autodeterminación, la Igualdad en democracia y la Fraternidad en el socialismo, son principios básicos y también plásticos expresados con signos propios: la cruz,

⁹⁰ BEUYS, J. “Joseph Beuys”. Catálogo. M.N.C.A.R.S. Madrid.1994. Pág.293.

el sol, los dos conos invertidos, el dado, *la Esquina de grasa filtrante*, la espiral de Celtic, por ejemplo.

En 1977 en su exposición “*Fuerzas de Orientación*”, sitúa un texto suyo de 1973, muy significativo donde afirma que es necesaria una “ampliación radical del término arte” para poder demostrar que es:

“la única fuerza eficaz evolucionaria-revolucionaria, que puede invalidar los efectos represivos de un sistema social envejecido y empeñado en la dirección de la muerte, para crear:

UN ORGANISMO SOCIAL COMO OBRA DE ARTE”⁹¹.

A nuestro modo de ver lo importantísimo de Beuys es la integración de pensamiento y acción en resultados y procesos con una coherencia creativa y una integración emocional y espiritual extraordinarias.

Del Caos saca, consigue orden, en el orden rígido organiza caos para mover y reubicar conceptos, Pensamientos, Emociones y Conocimiento de lo espiritual.

Asume un lenguaje muy religioso, viene de una educación católica estricta, que transforma de forma muy importante en reflexión creativa y en verdadera mística universal introducida en la expresión plástica.

Los signos y símbolos son llamadas a practicar lo espiritual, lo esencial en nuestras vidas, profundiza en el conocimiento de “avanzados” en estos terrenos de lo espiritual como **Rudolf Steiner** o **Ignacio de Loyola** al que dedica la obra *Manresa*, donde la Intuición, es el tema central, “*la intuición es la forma más elevada de razón*”, en esto coincide con los románticos del S.XIX, entre ellos Schiller (el autor de la Oda a la Alegría de la Sinfonía nº 9 de Beethoven).

Es un convencido de la educación artística como camino para la Libertad y la Evolución humana personal y universal.

Considera que al lado de la Creatividad hay que desarrollar, la Intuición como generadora del Capital Universal, que hay que despertar, animar.

A través de la sustancia de lo esencial del hombre y de la sociedad, como entes que pueden trabajar juntos para alcanzar un mundo mejorado, evolucionado.

⁹¹ BEUYS, J: Op. Cit. Pág 152.

Trata de recuperar lo sagrado del hombre en un siglo que ha intentado ser desacralizado⁹², (sin conseguirlo del todo).

Lo importante de Beuys, a nuestro modo de ver, es que abre una línea personal de encuentro consigo mismo a través del Arte, cosa que en muchos de los artistas de nuestros días, no es tan nítido.

Queremos decir que todo lo que atañe al sufrimiento como única vía, nos parecen viejos castigos reformulados como intento de Arte, pero en muchos casos dudamos de que puedan ser considerados más que patologías puestas a la vista de los espectadores o catarsis personales que añaden poco a los horrores cometidos en verdad por los fanáticos de religiones y políticas totalitarias en la historia de la Humanidad.

En este sentido es para nosotros muy interesante y significativo en positivo, el trabajo de Frida Kahlo, que trata de hacer cierta narración humorística de su cuerpo y de sus heridas, producidas en un accidente tremendo, es una reflexión y una vivencia verdaderamente llamativa y sugestiva, como si antes del accidente hubiera otra vida menos importante.

Beuys se vio involucrado en la segunda guerra mundial, como piloto de bombardero de la Luftwaffe alemana, era muy joven 18 años, a partir de ver la muerte y ser él mismo herido, le quedaron grabadas experiencias que le ayudaron en Arte a toda una línea de trabajo sobre la existencia del hombre y su capacidad de transformación de la Vida.

J. Beuys, en vez de quedarse en el trauma o la lesión, en el golpe, en las heridas en su cuerpo y en su mente, es capaz de generar libertad respecto a la condición humana y la del artista.

Más que lamentar y bloquear sus capacidades, se permite transformar, transmutar, crear, en esto es totalmente contemporáneo, porque hace evolucionar el pensamiento y la acción humana y artística.

En esta línea de Arte y Curación o Arte y Evolución personal y social es en la que en nuestra experiencia, también la Psicología puede aportar mucha de su capacidad, si se deja que ella también sea Creativa y que salga de la superficie de la terapia manual y plástica repetitiva y sin sentido.

Beuys siguiendo a Fluxus, sale, rebasa a los materiales y sus significados habituales para

⁹² ELIADE, M. *Lo Sagrado y lo Profano*. Op. Cit. Pág. 25 y ss.

ampliarlos y para transformarse él mismo en el transcurso de la acción, ya no importa tanto el producto del Arte, sino el ejercicio de Renovación, de renacimiento que el proceso conlleva.

Con el tiempo sus acciones fueron tomando características de “ritual”, de una ceremonia abierta a las preguntas que el espíritu humano puede formularse para su crecimiento.

Fue formulando un lenguaje personal evolucionado que tenía en cuenta las líneas más profundas de la Historia Humana, de su Pensamiento y Acción significativas.

Trineos, vehículos de curación. 1969. El País.

Elementos de cura de heridas. Yodo negro. El País.

En la acción “Cómo explicar las imágenes a una liebre muerta” (Dusseldorf 1965), Beuys tenía embadurnada su cabeza con miel, a la que estaban pegadas láminas de oro.

Al mismo tiempo sostenía una liebre muerta que llevaba de cuadro en cuadro de la galería donde estaba. Portaba también micrófonos e iba explicando con palabras ininteligibles, las pinturas a la liebre.

El público podía seguir la acción desde una pantalla y desde una ventana, pero en la sala solo estaban la liebre y él.

Es una metáfora, una parábola de su vía personal en forma de ceremonia, llena de símbolos y signos en la formulación, en la manifestación de los materiales y el procedimiento como Energía y Sustancia dentro del todo.

Los materiales y los componentes son usados como voluntad, como energía de transformación de lo muerto en el ser humano, como agitación de lo aletargado, lo entumecido o bloqueado en el espíritu.

Trata de romper la lógica inflexible y de introducir cambios en el terreno del Arte y también en las ideas sociales y políticas.

La miel en lenguaje simbólico representa la sabiduría, el cambio que transforma a la persona después de su iniciación, es pues también el Renacimiento, que puede suceder después del trabajo espiritual sobre uno mismo⁹³.

Además las abejas funcionan como un “cuerpo vivo”, es un conjunto enérgico que forma una unidad perfecta, basada en principios de colaboración y fraternidad.

Esto para nuestro modo de ver es lo importantísimo de Beuys la integración de Pensamiento y Acción en resultados y procesos con una coherencia creativa y una integración emocional y espiritual extraordinarias.

J. Beuys.
Plantando árboles.
1982.

En el Caos una y otra vez trata de generar orden, en el orden rígido compone un caos para que remueva y recolocque conceptos, emociones y conocimiento espiritual, es un fiel seguidor a través de la sustancia de lo esencial del hombre y de la sociedad, como entes que pueden trabajar juntos para alcanzar un mundo mejorado, renovado, una verdadera Universalidad⁹⁴.

Transubstanciación, Evolución, Metamorfosis, son otros conceptos importantes en Beuys, que vamos a dejar para profundizar en otras partes de este trabajo.

4. 3 ANA MENDIETA

Considerada una de las iniciadoras del Performance Art, Land Art y Body Art, esta artista de

⁹³ CIRLOT, J.E. *Diccionario de Símbolos*. Op. Cit. Pág. 305.

⁹⁴ BEUYS, J. “*Joseph Beuys*”. Catálogo .Op. Cit .Pág. 248.

origen cubano, exiliada a los Estados Unidos desde muy corta edad, consigue juntar formas de expresión contemporáneas con el misticismo espiritual de sus orígenes cubanos.

La capacidad del cuerpo en su relación con la tierra, lo originario, lo tribal, el sacrificio, se unen en una reflexión, un sentimiento y una acción en conjunto con la situación de la mujer, el fenómeno del exilio vital y real y el desplazamiento físico y mental.

Ana Mendieta.
"On Giving
Life".

1975.

Fundación
Tapiés

Sus obras de 1972 a 1978, representan también rituales, ceremonias y formas de acción de religiones primitivas, realiza diferentes instalaciones y acciones experimentales en las que investiga acerca de los tabúes sociales, las transgresiones, centrando su trabajo en motivos como el sacrificio y el crimen alrededor del cuerpo humano y de la mujer en concreto.

En 1975 presenta estas obras bajo el título de "Silueta": en ellas nos muestra su cuerpo intensamente tatuado y como brotando de un paisaje, su obra se relaciona con el "land-art" pero está claro que es la relación con el cuerpo lo que tiene entre sus preocupaciones y ocupaciones.

Escribe: *"Fue durante mi infancia en Cuba, cuando por primera vez me fascinaron las culturas y el arte primitivos. Parece como si estas culturas estuviesen dotadas de un conocimiento interno, una cercanía a las fuentes naturales. Este sentido de lo mágico, el conocimiento y el poder que se encuentran en el arte primitivo han influenciado mi actitud personal hacia la creación artística"*.

Mendieta, retoma el contacto con Cuba en 1980, recupera así la proximidad con artistas cubanos y con la santería, donde confluyen la simbología animista de los ritos africanos y la iconografía católica de la contrarreforma.

Sus experiencias con el cuerpo y la tierra, destacan en la Serie *Siluetas*, autorretratos en los que su presencia física se escribe en el paisaje, en conjunción con rituales de curación, purificación y trascendencia.

Estas intervenciones sobre la naturaleza o en sus propias palabras, estas inmersiones "*en los elementos mismos que me produjeron, utilizando la tierra como lienzo y mi alma como instrumento*", serían vistas por algunos críticos, como una alternativa a escala más íntima y humana, que otros artistas de su tiempo⁹⁵.

Consideramos que tiene mucho que ver con los rituales y las acciones de Beuys y otros artistas contemporáneos, todos buscan las fuentes de Purificación y Transformación del Espíritu.

Casada con el escultor Carl André muere de forma violenta al caer del cuarto piso del apartamento que compartía con éste en Nueva York, en 1985. Ha habido siempre bastante polémica, mucho debate sobre su muerte.

Su obra ha sido expuesta en el Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela, en la Fundación Antoni Tàpies de Barcelona y en el Miami Art Museum of Dade Country, entre otros.

Se nota en su obra una búsqueda constante de integración en la Tierra, en la Naturaleza,

"Laberinto".

1982.

Fundación Tapies.

necesita sentirse naturaleza y una búsqueda muy espiritual de su lugar en el mundo, en el Universo.

Desafortunadamente, parece que fue a buscar fuera de esta dimensión material en la que vivimos en esta tierra, lo que no pudo encontrar en ella.

Creemos sinceramente que tuvo demasiada conexión con líneas freudianas del "instinto de muerte", algo que pudo confundirla mucho.

Los gestos más agresivos de sus obras tienen mucho que ver con su ira, su enorme enfado no

⁹⁵ MENDIETA, A. "*Ana Mendieta*". Catálogo. Fundación A. Tàpies. 1997.

curado, esta parte destructiva a nuestro modo de ver, la auto-perdió bastante, en el sentido de su evolución o crecimiento.

Nos interesa sobre todo acentuar aquí, su búsqueda de la disolución de lo material y su integración en lo natural para poder Renacer, reencontrarse consigo misma, es una búsqueda muy interesante, creemos que los gestos más relacionados con la naturaleza son muy significativos en el sentido religioso de trascendencia de sí y unidad con la Vida.

4. 4 CHRISTIAN BOLTANSKY

En la obra de Boltansky se puede percibir, de forma muy clara también su vocación religiosa, el poder sagrado de las imágenes y de los objetos relacionados con los humanos.

Todas sus obras nos trasladan a un espacio de meditación, de concentración, de reflexión importante, muchas de ellas se articulan en torno a la muerte a personas desaparecidas o muertas.

Archivos.
Boltansky.
Rev. Lápiz.

Son acontecimientos que están en la memoria aunque sean pasado, en la memoria individual y en la colectiva y que solicitan ser rememorados y colocados, reorganizados a la manera de la etnografía y de los archivos antropológicos, para su claridad y estudio.

Boltansky localiza documentos sobre personas, los colecciona y los cuida para guardar y para mostrar, es como en una arqueología del sufrimiento en muchos casos.

Acepta que estamos en un periodo de la historia confuso y además conformista y dice en sus entrevistas con la prensa que “la buena pintura no existe sin moral y sin religión”.

Dice Boltansky: *“El Arte de los 80 era un arte amoral (en el sentido político). Cuando éramos jóvenes pensábamos que Castro era un hombre bueno, pero ahora sabemos que esto no es verdad,*

que éramos estúpidos. Castro y Ho Chi Min...nos lo robaron a todos. Y como reacción ya no queremos creer en nada, pero esto es un grave error. Prácticamente un pecado. Deseo que cambie y creo que así será.

Cajas de Archivos. Boltansky. Rev. Lápiz.

En Estados Unidos, los 80 fueron un periodo horrible; había artistas que vivían como managers de empresas, que daban órdenes a sus ayudantes. Admito que soy una artista “oficial”, integrado, pero creo que puedes ser un artista sin perder tu identidad personal y tus ideas, y sin ponerte a favor de instituciones y gobiernos.

Si lo pide la situación, has de tener el valor de ir a contracorriente. Beuys fue un artista oficial pero siguió siendo un hombre político”⁹⁶.....

En otro lugar de la entrevista en la Revista Lápiz dice:

Piensa que la Segunda Guerra Mundial fue más horrible porque se transformaron a los sujetos en objetos, los nazis insistieron en la idea de destruir las imperfecciones y los judíos eran, según ellos objetos mal hechos, veían al otro como objeto....

“A mi familia le afectó mucho; perdieron parientes y amigos y mi padre tuvo que ocultarse durante dos años. Mi madre por ejemplo jamás ha vuelto a ser capaz de hablar con un alemán desde entonces”⁹⁷.

A nuestro modo de ver Boltansky, hace una búsqueda compasiva de identidades, para sacarlas del anonimato cruel de la guerra, de los conflictos, es una etnografía de la identificación para personalizar con cuidado lugares afectuosos como cajas de galletas, donde guardar o proteger el recuerdo y las vidas que han sido cortadas, escindidas y todo ello crea el mensaje de identificar también el lugar donde nos hallamos para comprometernos con lo que sucede en él.

Como si quisiera decirnos, seamos compasivos con nuestro mundo hay que crear otros archivos para la vida, estos que os muestro son los humanos desaparecidos por la crueldad

⁹⁶ ROMANO, GIANNI. Entrevista a Boltansky. “Vamos a contar mentiras”. Rev. Lápiz No. 84. Madrid. 1992.

⁹⁷ ROMANO, G. Entrevista. Ibid.

que ya no podemos permitirnos.

Da la sensación en sus exposiciones de entrar en un lugar sagrado de tránsito para acompañar a las imágenes de hermanos humanos que merecen nuestra atención y custodia en la inteligencia y en el corazón.

4. 5 ANTONI TÀPIES

Es un gran conocedor del Pensamiento Oriental y concretamente del Budismo Zen, ello se nota, se comunica en toda su obra y en el espacio de su Fundación en Barcelona, donde gran parte de la biblioteca del centro, está dedicada a las fuentes en las que él se ha sumergido durante años, muchas relacionadas con la espiritualidad oriental.

Tapies cuenta que antes de los 18 años, ya se había despegado del catolicismo como ideología y como práctica, un ejercicio que podemos considerar bastante sano, dadas las características de nuestra práctica católica en este país y sobre todo en aquellos años, alrededor de los años 40. Nació en 1923, donde las prácticas religiosas estaban unidas a los poderes más terrenales.

Sin perder el espíritu religioso, siguió ligado a lo trascendente como ejercicio personal y también pudo reflejarlo de forma natural en su práctica del Arte.

La materia que compone la realidad así, no es diferente de la totalidad, vivimos pues en el Gran Vacío, que es el Gran Todo, cuando el ejercicio es decidido hacia sobrepasar todo el bagaje o carga innecesaria, más superficial.

Tàpies. Fundación Antoni Tàpies.

Es una fórmula, como él muy bien manifiesta, llena de naturalidad y humanidad, por ello no se habla de religión, sino de Sabiduría, de Conocimiento que trasciende el yo pequeño y reducido que al abrirse y conectarse, al dejarse en el flujo vital, llega a la experiencia de la

Unidad, donde nada está separado, forma lo Uno, todo ello se siente muy bien en sus cuadros, en su obra, por ello forma parte de nuestros referentes desde hace mucho tiempo.

En el espacio donde está colgada su creación, se crea un espacio de vivencia sagrada, de voz, unida a, de coral, donde nos podemos sentir integrados si nos dejamos contemplar por su presencia hecha de color, materia, signos que afinan muy bien el ámbito, el espacio, el recinto, la puerta o la ventana de lo que es más allá de la materia, sustancia tenue e impalpable con los ojos de la mente contemplativa.

Es pues una experiencia de Meditación impregnada en las telas o los materiales usados, él dice que pinta bastante deprisa⁹⁸, para desconectar el pensamiento y lo hace con materiales muy rápidos como las lacas, a las que busca con toda intención, como un reto para dejar fluir el gesto y la intuición, la acción y la forma de llevarla a cabo es un estímulo para conectar sin interferencias con la imaginación, con la percepción, la obra así se hace transparente.

Tàpies, nos remite una y otra vez, a los escritos de Ramón Llull, místico y filósofo del siglo XIV, del que él mismo tiene obra en ediciones ilustradas de los siglos XV y XVI, fue un genio universal de la Edad Media y de gran importancia para la lengua catalana literaria.

Llull, fue muy apreciado también por los surrealistas movimiento del que Tapies participó en sus inicios de pintor, combinó diversas ramas del conocimiento en lo que llamó "Art Combinatoria".

Tapies, manifiesta que la condición para la vida artística, es la capacidad de meditar, que el espectador también debe conocer de forma activa:

*"El sentido de una obra se basa siempre en la colaboración del espectador. Se apoya siempre en el espíritu más o menos trabajado del que la contempla"*⁹⁹.

Algo análogo escribe Llull en su "Art de trobar veritat" -"Arte de encontrar la Verdad"-:

*"El objeto del conocimiento forma parte de la relación de conocimiento..... si el conocedor no se ajusta a una buena y precisa recepción de lo cognoscible ¿cómo se puede producir, luego, un acto de auténtico conocimiento?"*¹⁰⁰.

Muchas obras con signos de Tàpies hacen referencia a la "Art Inventiva" o "Art Major" de Llull, sería muy interesante poder disfrutar de estas conexiones en un trabajo a fondo sobre

⁹⁸ CATOIR, B. *Conversaciones con Antoni Tàpies*. Polígrafa. Barcelona. 1989.

⁹⁹ TÀPIES, A. *La Práctica del Arte*. Ariel. Barcelona. 1971.

¹⁰⁰ CATOIR, B. Ibid. Pág. 15. De Platzeck en "*Raimund Lull, Sein Leben, Seine Werke, die Grundlagen seines Denkens*". Dusseldorf. 1962

ello.

Sus imágenes de muros, comienzan tras su evolución pictórica respecto a la primera obra, tras el paso por París en 1950, donde conoció de cerca el *art brut*, *el collage*, y la fotografías de *graffiti de Brassai*, que habla de “*un universo de muros*”, esto impulsa a Tàpies a reflejar la realidad del muro, él mismo se apellida, se llama muro, tapia y es verdaderamente admirable esta conexión, la humilde pared que refleja lo real cotidiano , es la que habla de la suave y cierta Transparencia de lo Real .

Tàpies. Fundación Tàpies.

Si contemplamos todas estas líneas de espiritualidad de todos los tiempos, encontramos en **Tàpies** de nuevo una síntesis atemporal y a la vez contemporánea que solo puede darse en un espíritu religado o unido o que busca lo sagrado y lo impresionante es que lo encuentra y lo pone ante nuestra mirada exterior, más conectada.

También el uso del color, es una búsqueda de colores más internos, aquí nos encontramos con la línea del pensamiento oriental de su obra, los colores como vínculo de las distintas concentraciones y clases de energía, muy practicado en el Yoga y el pensamiento oriental.

Podemos empezar a percibir que las coincidencias místicas y artísticas en muchos pintores y artistas contemporáneos, ya es un hecho completamente evidente y a su vez que los místicos de todos los tiempos se conocen, podíamos decir en un Conocimiento que los trasciende y supera tiempos, espacios y doctrinas o teorías.

Es decir es un material, con una energía inmaterial colectiva y universal.

De nuevo nos encontramos con “todo está conectado” del Zen y el Yoga.

Tàpies afirma: “*me encontré a mi mismo como pintor a partir de 1953.....no paré hasta encontrarme.....creo que la Vida siempre encuentra su salida, como los ríos....aunque no sepa que hacer empiezo a trabajar.....lograr la pincelada única que dicen los chinos. Esa con la que podrías representar a todo el Universo....esta ilusión la tengo cada día, la de hacer una pintura que solo necesite una pincelada*”¹⁰¹.

Continúa Tàpies en la entrevista de El País, “*parece que llega el momento*”, en que se encuentra la forma podríamos decir de ser Tàpies, comenta que sucedió cuando comenzó a pintar muros, puertas, a trabajar con materiales nuevos. Lo considera una réplica al informalismo y al expresionismo abstracto, ahora es capaz de ver que “*llego a N. York y a París con unos cuadros grises monocromos, silenciosos. Y provocho un cierto revuelo en el mundo del Arte*”.

“He introducido este elemento meditativo, algo que con el tiempo le he dado un marco teórico, por eso he escrito algunos libros. Es el propósito central de mi trabajo que el cuadro sea como un talismán, un objeto o un mecanismo para ayudar a que la gente que lo vea cambie su mentalidad normal y se traslade a este estado que llamamos contemplación de la realidad profunda, de la conciencia cósmica, del absoluto, o para los creyentes del rostro de la divinidad. Para que así conozcan su propia naturaleza.

Es un sistema muy conocido en diversas tradiciones, que Occidente iba perdiendo y que parece interesante recuperar”.

....los artistas no solamente somos reflejo de una época, también nos gusta intervenir en ella.....esta toma de postura pictórica está en función de otras cosas, como las ideas políticas y una filosofía.

Tàpies.

C. Conesa.

El País.

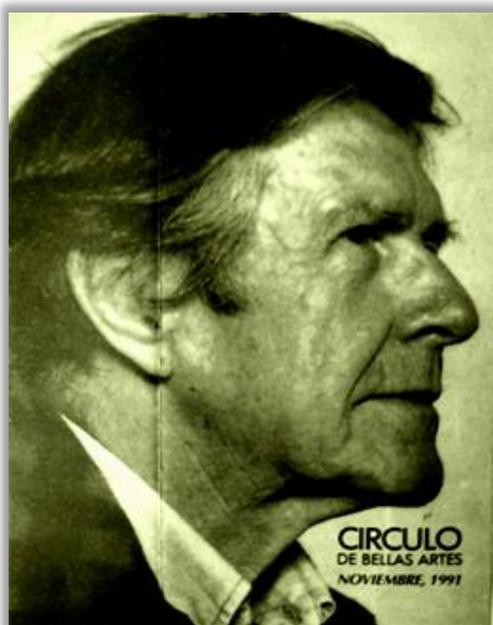
1995.

.....En mi juventud pensábamos que la ciencia era el sistema para conocer el mundo y que esos científicos librepensadores, materialistas.....lo iban a explicar todo.....poco a poco hemos ido viendo que los autores de la física cuántica nos advierten que descubrir la realidad objetiva no es algo tan fácil como parece, que la ciencia también es muy subjetiva.....la ciencia ha encontrado un nexo con la sabiduría, con la mística.

¹⁰¹ ALAMEDA, S. “Antoni Tàpies”. Entrevista. El País.12-2- 1995.

*Ellos dicen que el mundo es un órgano vivo y entonces la materia ya no es una masa inerte, sino un campo de energía".Siempre he pensado que tengo que esforzarme, que tengo que hacerlo mejor.....pero esto no excluye la ironía y el humor.*¹⁰²

4. 6 JONH CAGE Y ZEN

Programa.
Círculo de
Bellas Artes.
Madrid.
1991.

Tuvimos la suerte de ver y participar en sus conciertos en 1991, durante su estancia en Madrid, en una muestra de su obra organizada desde el Círculo de Bellas Artes y desarrollada en distintos escenarios de la ciudad.

Nos impresionó mucho tanto su presencia como la experiencia de vivir dentro de una obra suya, muy conectada con el **Zen**.

Fue muy importante y ha sido la mejor manera de disfrutar de su obra. Poco después en 1992, murió y se grabó más aún su figura en nosotros de forma que necesitamos hacer la obra de ese momento, con su huella.

Con **Cage** la música abandona el camino acostumbrado hasta ese tiempo, para hacer las cosas "partiendo de cero", ir a las cosas mismas, abandonando todo pensamiento:

"en música era imposible pensar siguiendo viejas estructuras (tonalidad), hacer algo siguiendo viejos métodos (contrapunto, armonía), usar viejos instrumentos (orquesta).

Tuvimos que empezar de cero: sonido, silencio, tiempo, actividad....un sonido no se ve a sí mismo sino

¹⁰² ALAMEDA, S. Entrevista cit. El País.

teniendo, debiendo, necesitando, etc., de ningún otro sonido para su clarificación, no tiene tiempo para tales consideraciones.

Mondays with Merce

(Episode 015) –

The Prepared Mind:

John Cage and

David Tudor.

1968.

Está ocupado en mostrar sus elementos antes de desaparecer debe dar con exactitud sus características morfológicas: frecuencia, dinámica, longitud, timbre”¹⁰³.

Así compone con ruidos y duraciones, para huir del compás y la armonía clásica.

Hace que el piano sea un conjunto de percusión y además conecta sus cuerdas con tornillos, gomas y pasadores, para desatemperar, alterar el instrumento armónico por excelencia y poder salir del sonido acostumbrado.

Aplica el **Azar**¹⁰⁴ para que el sonido sea, sin que la mente del autor interfiera, obstruya, tape. Para ello usa mucho el **I Ching**, o libro de las mutaciones, que enseña a aceptar lo que viene, lo que sucede, a escuchar la voz de la Voz.

Se acerca al **Silencio**, para poder escuchar la música de todo, del Todo. Así la Vida Toda es Música y está en todas partes.

La Partitura, a veces no existe y a veces es una anotación de signos, que sirve de manual de instrucciones para hacer sonoro lo escrito. Algo para hacer, para la acción.

El intérprete ha de preparar instrumentos, tiempos y acciones.

La música es un juego de niños, que el compositor trata de iniciar: “no me interesan los

¹⁰³ BARBER, L. *John Cage*. Círculo de Bellas Artes. Madrid. 1985.

¹⁰⁴ BARBER, L. Programa de Conciertos “*Dedicado a John Cage*”. Comunidad de Madrid. Madrid. 1991.

resultados, solo seguir adelante". El autor no impone nada, solo facilita el trabajo de los músicos y el público.

El Público, está dentro del proceso, forma parte activa y está integrado en el ambiente como parte de la música, está creando música con todos, es un músico más. Esto es una inmersión mágica digna de ser vivida, es meditación de nuevo en la acción, todo es meditación y todo es acción.

Todo empieza de Nuevo cada día, todo día es nuevo y puede conectar a lo actual, a lo fresco que es también lo atemporal, donde el tiempo es presente puro, desde el ejercicio del Zen.

Cage es hijo de un inventor del submarino que bate el record de inmersión en 1912, también una preciosa combinación y significativa. Además tiene una tía con la que estudia piano, que transcribe cantos de pájaros, es muy divertido conocer todo ello, porque nos da muchas claves de su educación. Al llegar a la universidad, ésta pierde todo interés para él.

Empieza a conocer el Zen hacia 1945, lee y escucha las clases de **Suzuki**, gran difusor del Budismo Zen en occidente, al que sabemos que conoce también **Jung**, uno de sus introductores decididos, de nuevo conexiones extraordinarias.

A partir de aquí, siempre le acompañará como ejercicio, como forma de hacer música y vida, **Humberto Eco**, llega a decir de él que más que músico es "el más sorprendente maestro zen", con toda seguridad pudimos comprobarlo, su presencia, sus gestos y su modo de estar y de mirar, eran de un maestro zen, en lo que pudimos deliciosamente vivir, era una presencia extraordinaria y pacífica, era y es aún presencia en otra dimensión.

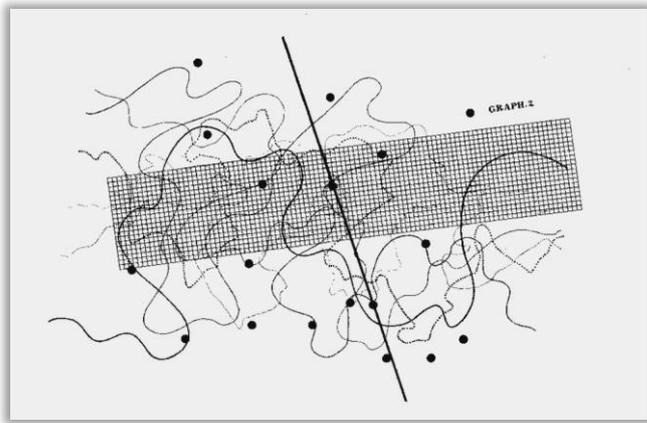
La meta de las prácticas **Zen** está en lograr conectar con la esencia del mundo, quien está acostumbrado a pensar lógicamente siguiendo las reglas del dualismo, debe despegarse de ellas y así es posible que pueda acercarse a la vivencia Zen¹⁰⁵. Este es el modo de hacer música de **Cage**, tratar de conectar con el Gran Silencio, así sucede en su pieza **4' 33"**, estrenada en 1952, se dedica a producir Silencio, fue considerada una provocación, es en realidad una oportunidad de escuchar, de ser oyente.¹⁰⁶

Se introdujo en una cámara de insonorización, "cámara anecóica", para poder escuchar el silencio total y en vez de eso, escuchó dos sonidos: uno agudo y otro grave:

¹⁰⁵ SUZUKI, D. *Introducción al Budismo Zen*. Mensajero. Bilbao. 1986.

¹⁰⁶ FANCELLI, A. "John Cage descubre el silencio" Artículo. El País. Madrid. 14-8-1992.

“el agudo era mi sistema nervioso en acción y el grave mi sangre en circulación, hasta el día que muera habrá sonidos”.¹⁰⁷

Fontana Mix. John Cage.

La música está en todo, a veces puede escribirse por voluntad del autor y otras veces aparece y se puede aceptar, dejar ser al sonido y su Aceptación es la cuestión así, se produce la coherencia, la conexión del Zen.

“Mi única disciplina es el Azar”, dice. Así obra, trabaja la naturaleza, en una suerte, un modo de sentidos combinados de forma viva. Se vuelve al origen de la Vida.

Cage recurre muchas veces a los silencios como elemento musical, dando a los sonidos una conexión directa con el tiempo.

En *Music of Changes* (1951), pieza para piano, los tonos y sus combinaciones aparecen en secuencias determinadas que funcionan de forma aleatoria. En *4'33"* (1952), los intérpretes se sientan en silencio ante sus instrumentos durante toda la obra cuatro minutos y treinta y tres segundos; los sonidos del ambiente constituyen la verdadera música.

Sabemos que la música puede actuar y sensibilizar en la percepción humana desplegando una especie de ocupación del ánimo, que puede tener la fuerza de encantarnos y lo contrario, fastidiarnos y también ofuscarnos.

Así es interesante comprobar que la palabra alemana que significa “humor” y “estado de ánimo”, lleve también incluida el sentido de “voz” y “sintonía”, *Stimmung*. Entramos en sintonía con la música, nos inunda.

La música puede transformarnos, transformar nuestro estado de ánimo y también curarnos.

¹⁰⁷ BARBER, L: Op.cit. Madrid. 1985.

Cage, definía la música como sonido y silencio, al integrar estos dos elementos se llega a la composición. Su interés por el silencio es evidente en su obra '4'33'', desde donde se puede apreciar la sonoridad de lo callado."La Música Callada" de San Juan de la Cruz.

Así procura que descubramos nuestro sonido interno, nuestra voz. La obra está compuesta para alcanzar ese espacio de re-conocimiento.

En *As slow as possible, Lo más lento posible*, que se representa en la Iglesia de San Burchard de Halberstadt, desde el año 2001, se produce cada cierto tiempo un cambio de acorde, puede ser tras unos meses o algunos años, son acontecimientos que se pueden reservar online, de hecho están sin plazas libres hasta el 2091.

Es una pieza para órgano que se interpretará hasta el año 2639, esto ha requerido la formación de un equipo formado por un compositor alemán Jacob Ullman y un organista sueco Hans-Ola Ericsson, que han tenido que inventar un órgano especial para poder mantener un sonido constante durante 638 años, normalmente el órgano emite un tono inmutable, como una música bizantina o un sonido constante de cuenco tibetano que invita a la meditación.

Cuando se produce un cambio de acorde se crea una gran expectación muy relacionados con el sentido del humor y del juego de John Cage, sin embargo el sentido de la obra está en esos días donde aparentemente, no se produce ningún cambio.

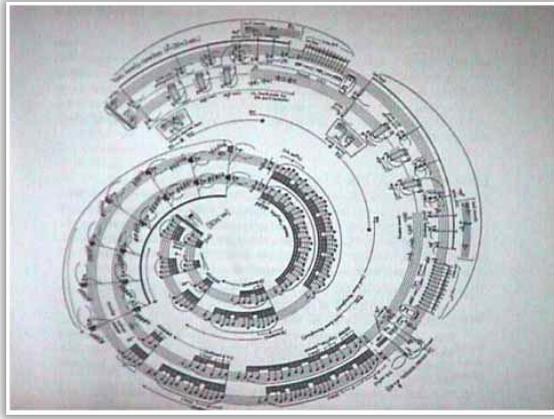
Es realmente importante su sentido del ritmo, su llamada a la meditación desde una postura risueña y aparentemente sencilla. Es un verdadero legado de humor y alegría irónica.

*Lo más Lento
Posible*
Órgano
preparado.
Iglesia de San
Burchard de
Halberstadt.

Es un gran innovador del Arte y la Música de nuestro tiempo. Es el concepto de "objeto encontrado", llevado a la música, de gran interés en el Arte de nuestros días:

"Del mismo modo en que uno va a la playa y recoge conchas que le gustan, yo voy al piano y recojo los sonidos que me gustan". John Cage.

Partitura para
performance.
David Tudor
y
John Cage.
1958.

4. 7 BILL VIOLA

"Al ignorar el lado emocional de nuestra naturaleza, hemos dado la espalda a las energías más poderosas de nuestro ser". **Bill Viola.**

Bill Viola, es otro de los artistas contemporáneos, que se han preguntado por lo espiritual y los valores de nuestro tiempo, en su caso a través de las últimas tecnologías en video. Esto nos ha interesado porque es una formulación muy personal y a la vez transparente de enfocar grandes temas humanos, la Vida, la Muerte, el Tiempo, la Purificación, la Mística, la Realidad, el Agua, el Autoconocimiento, lo Universal.

Tuvimos la suerte de ver una gran exposición sobre su obra, en el Museo de Arte Reina Sofía, era sobrecogedora, impresionante, por las grandes vivencias que él sabe transmitir en el lenguaje visual y sonoro, en su forma de usar la luz y el color y los temas vitales más intensos.

Son una gran experiencia sus exposiciones, de lo que el Arte puede hacer para hacer partícipes a los otros de las búsquedas más personales, podemos considerarlo una comunicación y una comunión, en el sentido más sagrado de unión, de conexión, de intercambio de lo espiritual a través del lenguaje visual, del sonido de lo natural, de lo vital apasionado y valiente.

A principios de los 70 inicia una etapa experimental donde se propone investigar las posibilidades del vídeo. Ya había efectuado exposiciones junto a pioneros de esta nueva tecnología, como Nam June Paik y Bruce Neuman.

Empieza a centrar su atención a la vez, en las formas de percepción de la realidad de los humanos, trata de explorar, el inconsciente, la razón, la memoria, las emociones, la imaginación y las relaciones del interior y el exterior de lo personal.

Folleto. Reina Sofía.1993.

A través del vídeo comienza a hacer visibles, a tratar de materializar en imágenes, la mirada sobre el mundo que tenemos desde el interior, algo que el vídeo como herramienta le da en su capacidad de generación de imágenes, de visualizaciones muy relacionadas con lo invisible, con la capacidad que tenemos de imaginar lo inmaterial de las emociones y el pensamiento reflexivo, meditativo, sobre ellas.

Es una búsqueda constante de encontrar además los ritmos, la música, como creadora de emociones íntimas que pueden conectar lo interior intangible con lo exterior físico, real.

Investiga a lo largo de su obra, la percepción interna y la realidad externa, entre el pensamiento racional y la emoción, entre el cuerpo y el espíritu, tratando de superar las dicotomías occidentales entre lo físico y lo espiritual y considera la importancia del cuerpo como vehículo, como herramienta visual de otra realidad más escondida.

Nos interesa mucho su indagación sobre la mística y el pensamiento oriental en sus referencias a la desaparición del ego, como algo demasiado mitificado y superficial. Da importancia al cuerpo, a sus emociones de una forma integradora, como parte sumada, conectada a la otra realidad que lo completa de forma inmaterial, el espíritu. Trabaja en crear una respuesta personalizada a la división occidental entre lo espiritual y lo físico, a la vez que

y en contra de la mitificación del cuerpo como imagen superficial en las narraciones materialistas de nuestros días.

Trata de crear una atmósfera que envuelva este todo que nos muestra y también de incluir al que lo contempla, al espectador, para ampliar el modo de percibir de forma física y a la vez etérea, sutil. Para ello en muchas ocasiones usa grabaciones reales de hechos cotidianos,

Hacia 1976 Viola trata de materializar en sus obras de vídeo e instalaciones, la relación entre percepción personal y mundo real, entre sentimiento y pensamiento racional, entre presente y pasado, entre el cuerpo y el espíritu.

En el vídeo *“El Espacio entre los dientes” (The Space Between the Teeth)* (1976).- 9 min 10s.- Se propone comunicarse consigo mismo, de buscar su yo. Una persona grita de forma excesiva, al límite de sus fuerzas, al final de un largo pasillo oscuro.

En *El Estanque que refleja (The Reflecting Pool)* (1977-79)- 7 min -Realiza una parábola, una metáfora, donde una persona se funde con la naturaleza, una experiencia mística de Unión.

Se ve un hombre que sale del bosque y se pone ante una piscina de pie. La piscina tiene reflejos con imágenes cambiantes, ondas a velocidades distintas, figuras. Al final el hombre emerge de la piscina, aunque no ha entrado en ella y vuelve al bosque.

Es un microcosmos que forma parte del Cosmos. También una especie de rito bautismal un sacramento, una comunión con la Naturaleza.

The Reflecting Pool, I. K. Perov.

A principios de los años 80, su técnica y sus ideas experimentaron una gran evolución

personal, Viola¹⁰⁸ cuenta que comenzó a pensar en la idea de progreso personal, de perfección aplicada a lo íntimo, había ocurrido en su vida un encuentro con la espiritualidad oriental, el budismo zen, el sufismo y a la vez con la mística cristiana, S. Juan de la Cruz, en una búsqueda interconectada, que nos parece muy cercana y a la vez intensa e importante, en el Arte Contemporáneo.

Sus propuestas empiezan a centrarse en referencias continuas a la historia del arte y a los escritos de poetas y místicos cristianos, musulmanes y orientales.

Hatsu – Yume, Primer Sueño (First Dream) (1981) 56 min. Dedicada a Daien Tanaka, su maestro zen, amigo y pintor japonés, que en 1980, le forma en budismo zen, durante el año que pasa en Japón. B. Viola reflexiona sobre la luz y su relación con el agua y con la vida, "y también con lo contrario - en la oscuridad o en la noche y la muerte. Pensaba en cómo hemos construido ciudades enteras de luz artificial como un refugio contra la oscuridad. El video trata la luz como si fuera agua - se vuelve fluida en el tubo de video. El agua sostiene un pez como la luz sostiene al hombre. La tierra significa la muerte del pez; la oscuridad, la muerte del hombre".

Es de nuevo una meditación sobre la naturaleza en el campo, la quietud en contraste con la ciudad, donde la turbulencia, los cambios de escala de lo micro a lo macro, unas gotas dejan paso a una tormenta, una montaña es en realidad una roca pequeña, el agua, las olas las nubes, lo temas naturales que integra repetidamente

Antífona (Anthem) (1983) 11min.30 s. Es la descripción de una pesadilla, del miedo a la oscuridad, al materialismo y la insana separación cuerpo y mente.

El grito de una niña muy agudo en la Estación de Ferrocarril Unión de los Ángeles que se prolonga, se modifica en su ritmo y adquiere la forma y la función de un canto religioso, de nuevo en un modo o especie de rito contemporáneo, centrada en el materialismo, en la arquitectura de la industria pesada y su relación con nuestros miedos contemporáneos, con la oscuridad y la separación del espíritu de la materia.

Celda de S. Juan de la Cruz (Room for St. John of the Cross) (1983) En ella se reproduce la pequeña celda donde estuvo encerrado, preso Juan de la Cruz, sobre una mesa hay objetos que componen algo parecido a un bodegón barroco y se proyectan en la pared imágenes del

¹⁰⁸ VIOLA, B. Catálogo. Fundación la Caixa. 2004.

paisaje. Es una atmósfera meditativa, un proceso de interiorización.

Bill Viola. Celda de S. Juan de la Cruz.

A través de una ventana de la oscura pieza se ve el interior iluminado. Se ve en el fondo una montaña con nieve y una voz recita poemas de S. Juan de la Cruz. En el exterior hay imágenes de montañas que se mueven de forma caótica, se escucha como un sonido fuerte de tormenta.

El pequeño espacio con una mesa y una vasija de agua, representa la celda donde el místico S. Juan de la Cruz, en el S. XVI, escribió la mayoría de su obra.

Juan de la Cruz, poeta y místico reformador de los Carmelitas, fue encarcelado y pasó nueve meses en una celda en Toledo, un agujero, donde no podía ponerse de pie. Una prueba muy dura, durante la que escribió poesía de amor, de éxtasis, el paso por la noche oscura del alma y sobre el vuelo sobre murallas y montañas. Fue capaz de buscar la paz en medio del caos, entender la luz a través de la oscuridad, conectadas porque no sabemos de la luz sin conocer lo oscuro.

El Sueño de la Razón (The Sleep of Reason) (1988) En una habitación vacía hay una pantalla pequeña donde se ve en primer plano y en blanco y negro, una persona durmiendo. Hay proyecciones de imágenes por toda la sala con edificios que arden, animales que rugen con un volumen muy alto, de pronto todo desaparece y la sala se queda a oscuras iluminada de nuevo por la pequeña pantalla donde alguien duerme, y duerme.

A partir de la muerte de su madre en 1991 y de su padre en 1999, comienza a profundizar más aún en las emociones y en la necesidad de la espiritualidad, para poder integrar el dolor y la muerte en su conexión también con la vida.

Cielo y Tierra. 1992.

Así crea en 1992, "Cielo y Tierra", (Heaven and Earth), dedicada a su madre y a su hijo nacido nueve meses después, tratando el tema de la muerte y la desaparición de la persona en un más allá oculto y el nacimiento donde la materia entra en la realidad.

En la parte de arriba se ven imágenes de la madre y en la de abajo del niño.

Los acontecimientos de la vida y de la muerte enlazan un nuevo temas en su pensamiento y en su obra, la muerte como transformación dentro del ciclo vital de la vida, la idea de paso, de pasaje la representa en The Passing y un año después en The Nantes Tryptic.

Utiliza la forma clásica del tríptico y en dos de las videoinstalaciones Treshold (El Umbral) y The Sleepers (Los durmientes), (1992).

En los Durmientes, realizada en silencio, sin sonido, los dormidos están sumergidos en el fondo de bidones llenos de agua, naufragados en el sueño, las imágenes sugieren múltiples reflexiones y consideraciones sobre el Sueño, el Soñar, el Inconsciente, el Silencio, la disolución del yo en otros espacios donde no interviene lo racional.

Los Durmientes. Bill Viola.

Threshold, es una indagación interior, un diálogo consigo mismo, en la búsqueda de lo humano, desde dentro. Dentro del Sueño de nuevo, como contrapunto con el entorno de hiperinformación que nos rodea.

El cuerpo es la herramienta, el soporte que usa Bill Viola, para reflejar las formas de ver el mundo y reflexionar como artista y como persona. Nuestro cuerpo, nuestra casa en la tierra, se renueva, se deteriora, se transforma.

Los temas sobre la vida y la muerte, el tiempo y sus resultados en la vida humana, la conciencia y su desarrollo, son temas de gran sentido simbólico que constantemente trabaja en sus obras.

El vídeo es un camino para Bill Viola, una herramienta de conocimiento, de la experiencia humana y sus reflexiones tiene raíces en el arte occidental y oriental, en sus tradiciones espirituales desde el sufismo, el zen y la mística cristiana¹⁰⁹.

En 1996 crea la pieza *“El Mensajero”, El Ángel*, para la catedral de Durham, Inglaterra. Sus vídeos se muestran en un bucle de imágenes, subrayando la idea de rito, creando un ritmo que marca las fases que se producen en la acción que nos quiere mostrar, en el caso del Ángel, emerge, toma aire y se vuelve a sumergir una y otra vez en las profundidades del agua donde está introducido, así también nos muestra la metáfora del ciclo de la vida, que repite en muchas de sus obras de una forma muy definida.

El Ángel. Bill Viola.

Ascensión. 2000. K. Perov.

Ascension (Ascensión). 2000. Vídeo instalación con sonido. En un paisaje submarino en calma, de pronto se introduce un hombre totalmente vestido que se sumerge en el agua.

Ablutions (Abluciones) 2005. Vídeo instalación. El lavado de manos es una acción importante

¹⁰⁹ VIOLA, B. *“Más allá de la Mirada. Imágenes no vistas”*. Catálogo. M. C.A. R. S. 1993.

de muchas ceremonias, su propósito es la purificación.

Ablutions. 2005.

En la pieza una mujer y un hombre se lavan las manos bajo un brillante hilo de agua, se preparan para meditar. Las imágenes pasan lentas, suaves, sosegadas, para contemplar.

Nos interesa mucho su trabajo sobre la Transformación, la serie sobre Transfiguraciones, formada por “*Encarnación*” “*The Arrangement*” y “*Tres mujeres*”.

En esta obra de Transfiguraciones, intenta expresar el cambio de forma de la esencia y la sustancia, algo que surge desde el interior a partir de una revelación o de una iluminación.

Una cortina de agua aporta luz al ser atravesada, se pasa de la percepción de lo oscuro a lo cromático, a través del agua, de lo transparente.

Es una maravilla encontrarnos con el Proyecto “El Océano sin orilla” (2007), nos sentimos muy afines a él, con nuestro Proyecto Ser-Mar (2000).

An Ocean. 1992.

Tristán.

Bill Viola.

2005. K.

Perov.

Viola presentó en 2007, a la Bienal de Venecia, *El Océano sin orilla*, del que derivó la serie *Transfiguraciones* formada por “Encarnación” (2008), “The Arrangement” (2007), o “Tres mujeres” (2008).

Basado en el escrito de Ibn Arabi, místico sufí del S.XIII:

“El Ser es un Océano sin orillas. Mirándolo no encuentra principio ni fin, ni en este mundo ni en el siguiente”.

La instalación fue montada en una capilla con tres altares, en cada uno de ellos se ajustó una pantalla de plasma vertical, de las que salen unos personajes que vienen hacia los espectadores desde un lugar oscuro, sin color.

Pasan a través de un umbral, formado por una cortina de agua, transparente y clara, como una lámina de cristal, al atravesar esta pared de agua, comienza la transformación y la escena se llena de color.

Aquí la tecnología está en conexión admirable con el lenguaje del Arte, para Viola, la cámara representa a un ojo siempre abierto, para enseñarnos a ver en nuestro interior, que es en esencia lo que todas las prácticas espirituales se proponen.

Lo técnico puede ser según Viola¹¹⁰, también herramienta de nuestro ser interior, de nuestra fuerza espiritual.

Además ha conseguido que su desarrollo como creador vaya enlazado al desarrollo innovador en tecnologías actuales de la edición y el tratamiento digital creativo de las imágenes.

Para Bill Viola, *“La religión y el arte son parecidos, ambos se ocupan de la esencia del ser humano. Mientras que las instituciones monoteístas tienen problemas para entablar un diálogo, los artistas pueden servir para unir las civilizaciones. Ahora parece que estamos a punto de confluir en un cúmulo de desastres: el ecológico, el económico y el pandémico. Las nuevas generaciones no deben tener miedo, al contrario. Cuando todo desaparece, llega el momento de inventar”*¹¹¹.

“La naturaleza también me atrae en un sentido espiritual: pretendo ahondar en las leyes intrínsecas del cosmos, en su dimensión trascendente, para entender mejor el hábitat del ser humano”.

Viola busca en la tradición cristiana occidental la parte antropológica y espiritual universal, explora en ese territorio nuevas formas de decir para el Arte de nuestros días.

La Materia está vinculada a constantes transformaciones a nuevas composiciones, tiene energía espiritual, aura y esta puede ser recogida por métodos actuales de visualización. La cámara conecta con esa otra realidad unida a la física y nos muestra a nuestro cuerpo inmerso

¹¹⁰ HONG XIN, C. “Trascendencia y Transformación”. Entrevista a Bill Viola. Art in América. 15-2-2013.

¹¹¹ PORCEL, V. “Quaderns de la Mediterrània”. Nº 12. 2009.

entre la ensoñación y el despertar, entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible.

En 2005 *The Passions*, en la Sala de Exposiciones de La Caixa en Madrid, fue la exposición de arte contemporáneo, más visitada de España, la que recibió mejores críticas. Seguramente es por el estímulo, la motivación que recibe el espectador a contemplar de forma diferente y muy personal obras de gran calidad humana.

En una exposición de Bill Viola, nos sentimos de forma natural, inmersos en una reflexión y contemplación participativa con el autor, en un lenguaje que amplía el lenguaje y las técnicas y se nos presenta de formas cercanas y contemporáneas.

El lenguaje es pictórico, gráfico, descriptivo, el ritmo en muchas ocasiones, pausado y meditativo, nos ayuda a la recuperación de nuestra mirada personal hacia la figura humana en el Arte clásico y contemporáneo.

En el Mensajero, "The Messenger" 1986, una pantalla gigante muestra a un hombre desnudo que surge y se introduce lentamente en el agua, mientras respira profundamente, en una bella gran metáfora de lo indescriptible del movimiento entre la vida y la muerte.

Los sonidos del agua y de la respiración, la oscuridad, nos sumergen también a nosotros como espectadores en la meditación de la obra.

La Presencia del Agua en Bill Viola es muy notable, el cuenta que está muy relacionada con una experiencia que tuvo de niño con 6 años, cuando se lanzó al agua en un lago y al hundirse descubrió el mundo más hermoso que nunca había visto, cuando fue rescatado se sintió desencantado, por salir del Paraíso.

También en la pieza "He Weeps for You" (Él llora por ti) En 1976 dice Viola:

"Una tarde lluviosa iba yo caminando hacia mi casa en Nueva York cuando tuve que pararme a limpiar las gotas de lluvia de mis gafas. Mientras sujetaba las gafas para limpiarlas pasó junto a mí un coche e inmediatamente observé la imagen de sus faros a través de las pequeñas gotas de lluvia adheridas a la superficie de los cristales.

Miré con más atención. Pasó otro coche. Podía ver claramente dentro de cada gota una pequeña imagen perfecta de la calle con las luces y los coches que pasaban.

.....Miré alrededor y vi que las gotas de agua que había en el capó de otro coche que estaba aparcado también reflejaban la escena de la calle.

De hecho, me di cuenta de que cada gota de agua, incluso las de la lluvia que caía, hacía lo mismo.

Ver las imágenes en las gotas de los cristales de mis gafas me ayudó a darme cuenta de que esas imágenes no eran reflejos, sino imágenes ópticas. Cada gota se comportaba como una pequeña lente gran angular que creaba una imagen del mundo alrededor.

Entusiasmado, volví corriendo al estudio, cogí la cámara de vídeo y empecé a experimentar aumentando la imagen de la gota de agua."

Nota de 1976. Bill Viola.

Nos encontramos con el concepto filosófico y espiritual oriental, de lo macro en lo micro, toda la realidad a gran escala está contenida en lo pequeño, el cielo en la tierra, lo divino, lo espiritual, en lo terrenal, en lo material, lo de dentro en lo de fuera.

A partir del reflejo en una gota de agua como Microcosmos, se abre el mundo del macrocosmos, en "*He Weeps for You*", inspirado en un poema del poeta persa Mahmud Shabistari: "*Si te abres paso al corazón de una gota de agua, mil océanos puros emergerán de ella*" (Gulshan-i-raz, siglo XIII).

En cualquier brizna de materia está contenida la información sobre el universo, que también ha descubierto la física moderna.

La literatura mística inspira también obras como Cuarto de S. Juan de I Cruz, le interesa la conexión del propio ser como experiencia con lo trascendente. Este encuentro, unido a sus repetidos viajes a Japón, Viola ganó una beca de creación, en Japón, donde vivió 18 meses, y entra en contacto con el budismo zen, que comienza a practicar hacia 1980.

Dice Viola: "*un hombre que es encarcelado, humillado y, en lugar de responder con odio o ira, escribe Cántico Espiritual, cuyos versos son de una desbordante fuerza expresiva. Al leerlo comprendí el efecto que podía producir el arte: esa obra me mostró por qué me dedico a la creación.*"

Junto a su concepto de la vida como Pasaje efímero y continuado, fluyente entre la vida y la muerte, ambos reflejos recíprocos que se comunican y conectan con todo de forma luminosa y clarificadora. Hay una continuidad en el río de la vida que está conectada con realidades de otra dimensión y que nos vinculan con la inteligencia óptima.

Su obra es una invitación al viaje interior a través de la mirada por diferentes estancias de la conciencia, a ritmos que inducen al silencio, la contemplación, la meditación. Su lentitud en las imágenes nos introducen en lo atemporal, lo que está más allá de la evidencia habitual.

Lo consideramos un gran maestro con el que no sentimos coincidir en muchas formas de mirar y contemplar y meditar a través de las imágenes como ejercicio de contemplación.

Ha trabajado de forma profusa también el tema de los sonidos desde sus inicios con "*Sonidos de la Montaña*" hasta la música de Bach, la Pasión, y la ópera de Wagner en la representación de Tristan e Isolda, donde ha sumado una concepción de sus símbolos más

característicos de una forma innovadora y fantástica. El Agua de nuevo como forma de Renacimiento y Transformación.

El vídeo le sirve de forma excelente para la visualización efectiva de estados complejos de la realidad interior, es la herramienta que puede dar forma exterior a lo invisible como memoria, emoción, prejuicios y otros estados de humanidad que tienen que ver con la huella vital, con el rastro del espíritu.

Por ello sencillamente lo elegimos entre nuestras referencias, por ser un gran indagador del laberinto interno y marino, por saber nadar de forma intensísima en sus aguas profundas y traer imágenes a nuestros ojos de una capacidad poética y visual íntima y a la vez participativa. Coincidimos plenamente con él cuando dice que el Arte es capaz de interconectar culturas y civilizaciones¹¹² separadas hasta ahora por ideologías o pensamientos que por inercia de los poderes más terrestres, han permanecido ignorando que lo espiritual es universal, más aún es planetario y cósmico, es decir no tiene espacio, ni tiempo, ni propiedad de ningún adepto a líneas instituidas.

Los grandes modelos humanos como Jesús o Buda, en realidad coinciden en un fundamento, en una base común que nadie puede esgrimir como propia, no es de nadie, es justamente una de las deducciones de la Psicología Positiva, en sus investigaciones sobre los Valores y Fortalezas universales, son comunes y elegidas y practicadas por todo aquel que ha dejado huella y ha modelado la realidad dejando un rastro y una guía o hilo positivo en la historia de la humanidad.

“Las imágenes de espejo siempre han fascinado a los seres humanos, y el reflejo más sugestivo es el reflejo de nuestro yo en el ojo ajeno. Esta es la esencia del arte-el reflejo de un reflejo”¹¹³.

“Habré tenido éxito, si una persona obtiene de mi obra al menos una imagen, un pensamiento, un sentimiento que le sirva en su vida, incluso aunque no recuerde mi nombre”.

Creemos que está expresada de forma inmejorable su forma de hacer Arte y nos sentimos plenamente identificados con ella.

Viola en realidad ha conseguido añadir a la forma de ver profundamente humana, un ojo contemporáneo que es puesto al servicio de la ampliación de nuestra mirada en el Arte y en la Vida.

¹¹² PORCEL, V. *“Quaderns de la Mediterrània”*. Op.cit.

¹¹³ HONG, C *“Trascendencia y Transformación. Entrevista a Bill Viola”*. Rev. Art in America.

<http://www.artinamericamagazine.com/news-opinion/conversations/2013-02-15/bill-viola-moca-north-miami/>

Todas sus imágenes aunque hablen de dolor, buscan la Esperanza como diálogo con la Vida y con los otros, consigo mismo.

Es un buen ejemplo de persona y artista positiva. De Inmersión en lo Sagrado de la Condición Humana y de las herramientas y miradas contemporáneas.

También Kira Perov, fotógrafa y su mujer ha sido una colaboradora y una gestora excelente de su trabajo desde hace años. Forman un Buen Equipo.

*Cinco Ángeles para el Milenio.
Ángel de la Creación. 2001. K. Perov.*

4. 8 JOAN LLOBELL

Aunque conocíamos "La Ruta de los Ermitas" en varias de sus convocatorias, creada y coordinada por Joan Llobell, ha sido toda una sorpresa encontrarnos con su planteamiento sobre el Símbolo en el Arte Contemporáneo, en su asignatura de investigación para el trabajo de doctorado.

Al conocerlo como profesor ha ido en aumento el interés por conocer un poco más su fórmula personal de expresión, conocer su obra por dentro ha sido un ejercicio de meditación muy agradable. Tiene mucho que ver con su forma de estar y ser en el mundo. Debemos decir que nuestra conexión ha sido muy importante y puede crecer al crecer poco a poco el nosotros.

Es de esos encuentros de hermanados en las sugerencias y emociones y prácticas conectadas como nos ocurre con muchos artistas de los citados en este trabajo. Con el aliciente a sumar del conocimiento creciente a través del trabajo académico.

En nuestra familia mental y espiritual, consideramos un hermano a Mircea Eliade, a Klee, a Tapies, a Long, a Viola y ahora también está en esa familia elegida en el camino del pensar, sentir y el hacer, Llobell.

Su obra investiga en la zona de lo sagrado de una manera realmente interesante, sugestiva, muy atractiva. Su mezcla de Ironía y Humor también tiene una medida muy bien sazónada, en

las dosis precisas para su forma de ser y estar.

Creemos que es una persona y un artista a potenciar, a difundir con más alegría, más fluidez en nuestra Comunidad Valenciana y en todos los territorios nacionales y de fuera de nuestro país.

Está claro que su indagación sobre lo sagrado está basada en una meditación y una acción muy bien equilibradas, se perciben sus lecturas de lo natural y de lo sagrado como fuentes constantes de aprendizaje para el equilibrio y el buen compromiso consigo mismo y con lo Otro y los otros.

Creemos que las personas entramos en conexiones sutiles con otros, por Empatía con las líneas de aproximación con lo diferente, de formas que se nos muestran como elementos análogos y que son muy cercanas o queridas por nosotros “de gran precio a nuestros ojos”, en el sentido de los Proverbios.

Podemos emplear el término de Hierofanía¹¹⁴, propuesto por Mircea Eliade, para nombrar la percepción que nos produce, la obra de Arte hecha por alguien singularmente creador y que nos conecta. Es como dice Eliade algo diferente a lo habitual, es lo otro más allá de su apariencia, lo “ganz andere”, lo que nos lleva a otras formas de espacio y tiempo, en apariencia es igual a cualquier otra cosa, pero su forma de manifestarse es asombrosa, admirable, nos conmueve.

Fageda. J. Llobell. Detalle. Instalación. 800x 290x300cm. 80 Ramas pintadas. Joan Llobell. 2007. P. Zaragozaí.

¹¹⁴ ELIADE, M. *Lo Sagrado y lo Profano*. Guadarrama. Madrid. 1979.

Nos mueve a conocer a indagar y a ser con el otro y con lo Otro, es lo Sagrado del Arte, se revela como experiencia cuando es auténtico, de lo Sagrado. Está dotado, saturado de Ser, como dice Mircea Eliade. Es potencia, es Fuerza, Energía y Realidad. Se nos muestra capaz de actualidad y de eternidad.

El Arte, creemos que sencillamente nos acompaña en nuestra indagación decidida y comprometida con lo Sagrado, de todo lo que nos rodea del Aquí y del Ahora como parte y formación del Cosmos sacralizado al que pertenecemos.

La obra de Joan Llobell, gira y se conecta en torno a lo sagrado, lo espiritual, como lugar desde el que expresar el Yo más íntimo e íntegro.

“La Ruta de les Ermites”, intervenciones que pudimos disfrutar y contemplar, se desarrollaron durante cuatro años, (1997, 1998, 1999 y 2002).

Se desarrollaron proyectos de Arte en lugares muy atractivos del paisaje de Altea, siete ermitas y dos iglesias y sus alrededores, eran lugares personalizados de religiosidad íntima, recogida, situadas en zonas rurales, en muchas ocasiones integradas en plena naturaleza.

Las obras podían ser contempladas al atardecer y de noche, durante el espacio breve de tiempo que duraba un concierto de música clásica que conectaba perfectamente con el espacio poético y místico a la vez, se sumaban.

Cada día el concierto se celebraba en una ermita, coincidiendo con los días centrales de la Semana Santa. Otra referencia a tener en cuenta, es la forma de iluminación que consideramos que era un lenguaje que acompañaba, el de la Luz, unido y maravillosamente meditado de ayuda para la contemplación de las obras.

La Luz siempre ha estado en las manifestaciones religiosas universales, como expresión y ayuda para la iluminación en de lo sagrado, es usada a lo largo de la historia de lo religioso por toda la Humanidad, como el sufismo, el budismo o la mística cristiana, como S. Juan de la Cruz en “Llama de Amor Viva”.¹¹⁵

Participaron en este Proyecto artistas muy reconocidos a nivel nacional e internacional como Soledad Sevilla, José Antonio Orts, Pilar Albarracín o Bernardí Roig, entre otros artistas relevantes locales y nacionales.

¹¹⁵ LLOBELL, J. “*La Experiencia Artística de lo Sagrado, la Ruta de les Ermites*”. Rev. DEFORMA. Ed Sendemá. 2012.

Nos gusta especialmente Orts, por sus interesantísimos juegos de Luz y la sonoridad provocada por ésta, lo sonoro como manifestación o Hierofanía del sonido de lo sagrado que se activa cuando nos acercamos a esa dimensión silenciosa que existe en todos nosotros.

J.A. Orts.
La Ruta de los Ermites
Instalación de Música,
Luz y movimiento de los
espectadores.
1999.

También la Luz está presente de forma reveladora en toda la obra personal de Joan Llobell, él comenta:

*“La Luz asociada a la iluminación espiritual, es otro de los elementos simbólicos habituales en mi creación plástica, en la que siempre destaca un elemento luminoso sobre una penumbra que evoca la luz del atardecer y que nos incita a la meditación o a la contemplación”*¹¹⁶.

En Senders, (2007) exposición individual de Llobell, afirma Cosme de Barañano, en el catálogo:

*“Llobell sabe que la luz de la montaña, de Bernia o del Ponoig no es la luz directa del sol la que todo lo planifica y lo tuesta, sino la Luz Azulada (como el fondo de todos sus cuadros) y ultravioleta que, surgiendo tras las montañas, da cuerpo y fondo”*¹¹⁷

La referencia al Azul y al Océano, ha sido otra de las sorpresas agradabilísimas y de conexión de coincidencias con la que hemos tenido la suerte de encontrarnos, en el sentido de encontrar el Nos, algo que en este caso como en los amigos del alma de la historia del Arte y el Pensamiento es lo más parecido a la comunión de las almas en el sentido cristiano original.

El Azul para nosotros como practicantes de Yoga y del Arte, es el color de la Comunicación muy próximo a la Iluminación, es el color del Chakra 5º, localizado en la garganta relacionado o conectado como todo en el Yoga, con el violeta o índigo del 6º Chakra, que es el color de la Intuición, cuya palabra clave es: Trascendencia.

¹¹⁶ LLOBELL, J. *“La Línea como expresión de lo íntimo”*. Ed. Fundación Cañada Blanch. Valencia. 2010.

¹¹⁷ BARAÑANO, C. *“En la Luz del Atardecer”*. Catálogo “Senders”. Joan Llobell. Obra Social CAM. Valencia. 2007.

Parece algo demasiado denso pero consideramos que es todo lo contrario, es lo fluido que el Yoga también busca, deshacer nudos físicos, mentales y por tanto espirituales.

Si continuamos un poco más en el terreno del Yoga, resulta que el chakra 5º, el del Azul, es precisamente el color de la Creatividad, nuestras palabras y expresiones fluyen, damos y recibimos comunicación, lo que nos ayuda a la Comprensión, al Conocimiento de las cosas, en verdad todo se conecta.

Este Chakra, el del Azul¹¹⁸, es el que permite la Voz Interior, que todos albergamos, recibimos y que puede guiarnos si la trabajamos y la dejamos fluir, la Intuición y la Creatividad, también manarán porque es el núcleo de nuestra creación y es la Voz que nos ha generado y nos puede seguir formando, conformando, si la cultivamos.

Es nuestra Naturaleza, la que conecta con la Naturaleza Integral y holística, porque formamos parte de ella y debe ser escuchada para poder emitir y oír a nosotros y a los otros de forma comprensiva, aprendiendo.

Volvemos a tener la experiencia de que los humanos y la Naturaleza, nos encontramos en ese punto de lo Sagrado donde en verdad somos hermanos espirituales y también terrenales, sí, sin duda.

En la obra de Joan Llobell *Oceá*, (2007), se puede percibir ese Todo Inmenso, la obra tiene grandes dimensiones 770 x 200cm. que nos incluye como partículas micro en el Universo Uno, donde todo es sumado y se integra.

Se percibe un todo fluido, donde el agua forma ritmos en el Azul. Tanto el color Azul como las líneas tenues despiertan llaves del sentido simbólico del Océano, en muchas tradiciones espirituales, la Totalidad, lo grandioso, la Energía de la Tierra entera.

Es lo fluido como símbolo universal, donde está contenida la más pequeña gota de agua, que forma el gran Océano y a su vez acogido y formando parte integrada de Él.

Podemos recordar aquí también al poeta y espiritual Ibn Arabi, místico sufí del S.XIII:

“El Ser es un Océano sin orillas. Mirándolo no encuentra principio ni fin, ni en este mundo ni en el siguiente”.

Es muy interesante como el autor quiere en muchas de sus imágenes disolverse en ese todo

¹¹⁸ *La Energía Vital de los Chakras*. Integral. RBA. Barcelona. 2003.

fluido y azul, como parte del Entorno Inmenso, desde esta parte de la realidad que está unida íntimamente con la Otra, que también es ésta.

Los temas, los materiales, el color y los lugares que pone en juego Llobell son un todo coherente y lleno de sentido de lo actual con lo que también podemos comulgar porque forma parte de lo Eterno. Es el Aquí y Ahora como parte de la Eternidad.

Oceá. J. Llobell. Técnica mixta, pan de oro, 770 x 200cm. 2007. P. Zaragozaí.

Así en su obra “Univers” (1999), de la Exposición “Senders”, las líneas que para él son plenamente expresivas se transforman en una Red con movimiento, de nuevo lo fluido como envoltura que nos hace sumergir y pertenecer a lo íntimo de la materia que es mucho más que lo que vemos, parte de una Creación como Energía en la que queremos fluir también como búsqueda y práctica de lo Sagrado.

De nuevo el Azul con el que nos sentimos totalmente identificados, forma parte de toda la sala pintada de este color y remodelada para mostrar una experiencia de nuevo envolvente, de inmersión en lo Sacro.

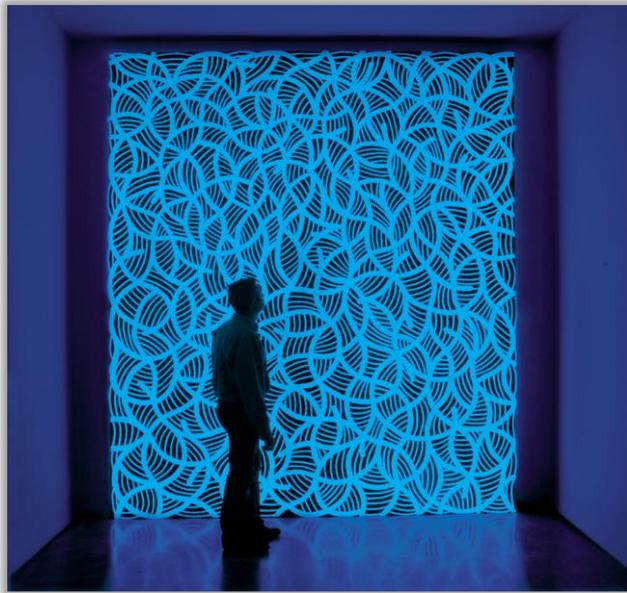
Lo humano, líneas hechas a mano con papel, forma parte de la realidad que nos trasciende. La conexión material exterior para introducirnos de forma reflexiva y meditativa en la Otra, inmaterial y religada, sin necesidad de formar parte de las líneas tradicionales de las religiones y sus formas de estar en el entorno.

Comenta también Joan Llobell:

“El ser humano siente la necesidad de encontrarse en su dimensión trascendente, más allá de confesiones religiosas habituales.

La Creación Plástica puede concebirse como un camino a través del cual explorar aquello que nos “religa” al mundo y acerca a lo sagrado, que hay que entender como el encuentro con

*nuestra realidad más profunda, con lo que somos en última instancia*¹¹⁹.

J. Llobell.
Univers.
Instalación.
Papel rasgado a
mano.
290 x 355cm.
2007.
P. Zaragozaí.

Nos parece muy importante también su obra en la Naturaleza y con la Naturaleza, como “*Conexión con el Escenario de la Vida*”¹²⁰ nos referimos a la obra coordinada, comisariada y puesta en marcha por él con alumnos de la Facultas de Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel Hernández.

Es el “*Espacio de Arte y Naturaleza Font del Molí*” ubicado en el Monte Puig Campana de Finestrat, localidad al lado de Benidorm, una obra permanente para contemplar y vivenciar desde dentro del entorno natural bellísimo de la Marina Baixa en la provincia de Alicante.

Es una montaña muy caminada por senderistas locales e internacionales, entre los que nos contamos y además es un lugar que recoge una gran cantidad de leyendas como territorio dotado de magia, de encantamientos, en verdad hace que nos sumerjamos en un Ecosistema realmente lleno de fuerza y Energía.

Es pues una obra en grupo y en la Naturaleza, inaugurada en 2009 y quizá sea el único lugar de la Comunidad Valenciana con obra permanente en un espacio natural, comenta Llobell, que cuenta con otros antecedentes en el Estado Español, realizados por artistas notorios del territorio del Arte, aquí la obra es realizada por alumnos con un gran resultado.

¹¹⁹ LLOBELL, J. “*Jo soc tota la realitat*”. Catálogo “*Senders*”. Obra Social CAM. Valencia. 2007.

¹²⁰ LLOBELL, J. “*El Espacio de Arte y Naturaleza La Font del Molí. La Conexión con el escenario de la vida*”. *En Support /Surface. Escultura y paisaje*. Fundación Cañada Blanch. Valencia 2011.

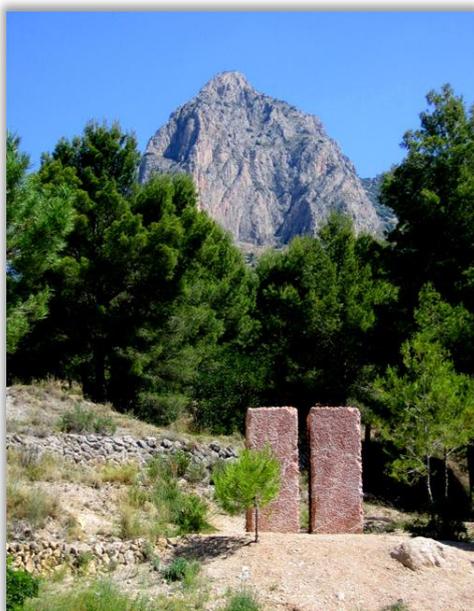
La Comunicación con la atmósfera natural de las obras está muy conseguida, de tal manera que forman parte integrada del Paisaje, como Contemplación y Meditación también de otra realidad.

Es importante subrayar que es una gran aportación al paisaje de costa en que se ha olvidado la cultura en profundidad y el Arte como parte de la Vida y la Economía de la zona. Promueve y puesta por una línea ecológica de desarrollo sostenible, frente a lo insostenible del turismo organizado sin respeto por el hermoso paisaje de la tierra.

También afirma Llobell y estamos completamente de acuerdo con él, es un ejemplo de lo que la administración y los ayuntamiento de los lugares pueden hacer si suman sus esfuerzos con los creadores y las personas que respetan la cultura de los espacios de este entorno alicantino, como es el caso del Proyecto de patrimonio “La Teulada Gótica Emmurallada”, que creó y dirigió Joan Llobell, con el que pretendía la protección como BIC, la catalogación y la restauración de este excepcional Conjunto Histórico de la Comunidad Valenciana.

El respeto y aún más la veneración por la Naturaleza forma parte también de la práctica religada de muchos pueblos en la historia humana, en el Arte Oriental, los humanos somos parte de ella, la cuidamos como debemos cuidar nuestra propia naturaleza sagrada.

De nuevo todo está conectado en Arte, lo físico y lo espiritual, lo racional y lo emocional, lo intuitivo, la creación interior y exterior.

*Espai d' Art i
Natura
La Font del Molí.
“1+1”.*
Luis Villán.
Dos piezas
de mármol rojo.
1,03 x 1,19 x
2,90m.
Finestrat.
2009.
Fot. M. Vicente.

La pieza en Finestrat de Luis Villán, “1+1”, son dos piezas de mármol rojo de 1,03 x 1,19 x 2,90m, cercanas y parcialmente vaciadas en su interior, en este hueco nos podemos sentar y es una verdadera maravilla de Luz Cordial, acogedora, donde sumergirse dentro del paisaje, es como una gran cueva rojiza dentro de la Naturaleza para su contemplación mejor. Como una gran Caja-Corazón natural que ayuda a ver desde dentro, el exterior.

Nos gusta, nos encanta especialmente, está espacialmente muy conseguido un espacio de intimidad, sagrado dentro del cual ir al encuentro de nuestro espacio personal más íntimo. Es realmente un espacio de Meditación y Contemplación. Como una ermita contemporánea donde centrarse en uno mismo y en la esfera natural para conectarse con nuestra verdadera condición y cualidad. Desde el Corazón, el Corazón de la Naturaleza. La Unidad.

Algo que tiene que ver de nuevo con la mística atemporal, que suma Razón, Corazón y Espíritu algo muy buscado y necesitado en nuestros días y muy presente también en la Psicología Positiva, la Inteligencia Emocional y el Fluir como líneas de trabajo desarrolladas en nuestro tiempo, que hemos comentado a lo largo de este trabajo.

Nos gustan mucho también otras dos obras referidas a la Naturaleza “*Fageda*” y “*Llagrimes llampants*”.

“*Fageda*” (2007) forma parte de la Exposición “*Senders*”, formada por cañas pintadas de blanco, como sembradas de nuevo sobre una base de turba, tierra especialmente fértil, todo ello envuelto en luz negra.

Forman una gran Red entrecruzada, conectada y luminosa que destaca sobre lo orgánico y lo oscuro del material, de la tierra¹²¹.

Son de nuevo entramados como escrituras, signos, para la Meditación y la Conexión con todas nuestras zonas de toda nuestra verdadera Realidad Total. Una vez más consigue Llobell transmitir la convicción de que formamos parte del entramado de la Vida como Todo Integral y la busca y nos muestra esta búsqueda, es un verdadero asombrarse e integrarse lo que nos transmite.

Tanto los materiales, papel, cañas, tierra, espejos, como el color, como las atmósferas de Llobell nos muestra a otro gran investigador y formulador de lo Sagrado en el Arte Contemporáneo.

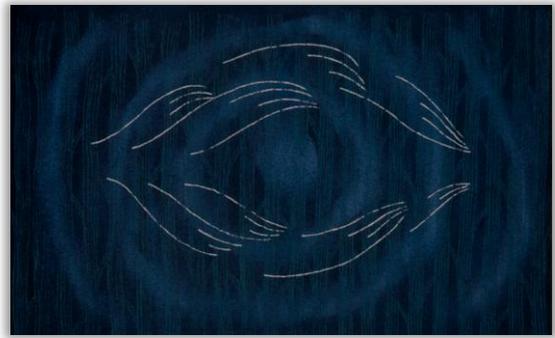
¹²¹ BARAÑANO, C. “*Senders*”. Catálogo. Óp. Cit. Pág. 4.

El espejo y el cristal son materiales muy apreciados por nosotros, en “*Llagrimes Llampants*”, (2006) que tuvimos la suerte de contemplar en el entorno natural de Denia, en el castillo desde donde se puede contemplar el Montgó, otro gran espacio natural impresionante, al fondo, es un juego con reflejos de Luz y brillos de la Naturaleza circundante, cercana.

De nuevo es una mirada muy sutil que nos muestra Humor y Juego con lo próximo y lo lejano con el Aquí y el más allá, el más allá, como horizontes unidos y ritmados en transparencias que emiten claridad y guiños, señales de la Realidad Presente y Manifiesta en todo lo que nos rodea, pero que es Invisible.

Joan Llobell. *Llagrimes Llampants*. Intervención. 135 espejos en movimiento, reflejos de Luz. Denia.2006.

S/T. J. Llobell. Técnica mixta y plata.80x55cm. 2004. P. Zaragozaí.

El Arte de nuevo es capaz de hacer visible o de llevar a nuestros ojos, la mirada de las miradas, la de lo Sagrado, de forma sencilla como en un juego de reflejos conectados. En S/T, el fondo azulado y sus movimientos espirales y entramados, circulan con figuras semejantes a alas volando, en compañía del fluir, del brotar de fuentes recónditas, de ritmos internos a la materia natural y alados alientos.

Joan Llobell. Autor de algunos Proyectos Culturales y Artísticos, de gran interés Colectivo.

**5. PSICOLOGÍA CONTEMPORÁNEA Y
NUEVA ESPIRITUALIDAD**

5. PSICOLOGÍA CONTEMPORÁNEA Y NUEVA ESPIRITUALIDAD

Abraham Maslow, gran humanista psicólogo e innovador de la Psicología Contemporánea, nos habla de un enfoque holista de la Creatividad, una orientación integral, definida en una línea para construir nuevas formas de abordar la Salud como un todo armónico y pleno.

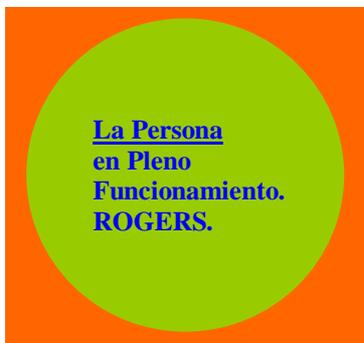
Maslow lamenta que “*no se utilice como cimiento sobre el cual construir*”¹²² y cita a continuación las investigaciones en el campo de la Creatividad que parten de **Torrance** (1962). Podemos fijarnos en que hace bastantes años de estas declaraciones, el libro que comentamos está editado en 1971 por primera vez en inglés. Es decir hace alrededor de 40 años que desde el campo de la Psicología se ve la necesidad de poner la Creatividad al servicio de la ciencia de la salud completa de los humanos.

Muchos otros han descrito las características de la Salud Psicológica, como:

.Rogers, que habla de “*la Persona en pleno Funcionamiento*”.

.Jung habla de “*la Persona Individualizada*” y

.Fromm de “*la Persona Autónoma*”.

A nuestro modo de ver es totalmente aceptable y necesario tal como se están desarrollando los hechos y los resultados obtenidos en Educación y forma de vivir en el siglo XX y XXI.

Todo nos está diciendo que hay que modificar y cambiar de filosofía de vida, de conductas, para llegar a unas soluciones o resoluciones más acordes a los problemas que están brotando por todas las dificultades que aún tenemos sin resolver como humanidad.

Hay cada vez más necesidad, más carencias, en un mundo aparentemente “abundante” en lo material.

Habría que tomar la decisión de que todo fuera un apoyo para la creatividad individual y

¹²² MASLOW, A. *La Personalidad Creadora*. Kairós. Barcelona. 1982.

colectiva, como proponen los grandes Pedagogos comprometidos del siglo XX, Freinet y Freire en concreto, por ser los más claros en crear sistemas educativos completos en la práctica.

Es decir el crecimiento personal y el colectivo han de respetar la Creación y fomentarla, en su sentido natural y en el progreso del Conocimiento para hacer que el mundo o el planeta, sea un lugar más inteligente y humano.

Nos urge tomar decisiones para cambiar de vida, de código ético y estético en relación a valores que ya sabemos que nos hacen reemplazar el ser por el tener, lo material en su medida debe ir unido a lo inmaterial riquísimo que tenemos por desarrollar con decisión y también con sencillez sin arrogancias “imbéciles”.

5. 1 PSIQUE Y ESPÍRITU

La Psicología sería el aprendizaje y el entrenamiento del espíritu más personalizado y autónomo, con todo lo que sabemos de Pedagogía y Pensamiento Contemporáneos sumado al Conocimiento Universal.

Ahora, en este momento de la historia y del conocimiento, es posible la Síntesis más que en otras épocas, esto quiere decir que de nuevo se nos presenta la suma como nuestro trabajo contemporáneo más interesante, más importante y cada vez hay más equipos mundiales trabajando y estudiando en conjunto y de forma inteligente, aunque estén en diferentes lugares del mundo y diferentes centros de conocimiento o universidades.

Sabemos que aislados somos más torpes, más ignorantes, más incultos y menos libres, menos personas en sentido individual y colectivo, esto lo saben bien los dictadores de la tierra, sean políticos o económicos o académicos.

El estilo y la práctica de la Educación pueden cambiar también de acuerdo a esta nueva y necesaria sensibilidad.

Unos pocos no ganan, gana el equipo y no contra nadie, sino para beneficio de todos local y universalmente, sabemos ya del “efecto mariposa”.

Una de las claves a nuestro modo de ver es elegir entre: Aprender a tener Conciencia, o a ser Imbécil.

La palabra Imbécil, es muy interesante, nos parece muy lúcido como la define Fernando

Savater¹²³, es además muy divertido:

Viene de la palabra latina “báculus”, bastón, es decir *el que necesita bastón para poder caminar*, y no se trata ni de un accidentado, ni de un anciano, sino de alguien que cojea del ánimo, su espíritu es débil y se desnivela, aunque su cuerpo sea ágil como una gacela y realice unas “*volteretas de órdago*”.

Tampoco es no saber matemáticas, sino saber atender, saber poner atención y esforzarse en aprender todo lo posible, ser inteligente para la buena vida, para la ética aplicada a la persona y a la sociedad.

Aprender a tener Conciencia, es aprender a ser inteligente, a elegir cuál es la vida significativa para cada uno de nosotros, la vida despierta que suele coincidir con vivir bien o con la buena vida comunitaria.

Ahora cada vez con más claridad sabemos que la Inteligencia o el proceso de ser inteligentes supone conectar nuestras zonas de conciencia con las que van más allá de ésta, lo Supraconsciente, lo Transpersonal, es decir conectar el espíritu más sagrado del que formamos parte y nuestra pequeña existencia, dos entidades que la historia del pensamiento y también la Psicología y el Arte, habían separado con sus consecuencias de mala vida o falta de sentido de la presencia humana en la tierra.

Karl Gustav Jung, psiquiatra suizo, transformó el modo de orientar la Psicología del siglo XX, trató y lo consiguió en gran manera, de unir la concepción de Psique o alma con lo espiritual, cuestión que el materialismo dominante en el siglo había tratado de escindir, de separar en la concepción de la persona.

Consiguió también salir bastante ileso de las líneas psicoanalíticas en las que se formó y afortunadamente para él y para nosotros como humanidad buscó ampliar el camino de búsqueda del Conocimiento humano de forma más sabia, más inteligente y teniendo en cuenta otros conocimientos de la Filosofía y la Práctica Espiritual Universal.

Jung ha proporcionado a Occidente¹²⁴ la primera ruta significativa desde la Psicología, que nos acerca a conseguir una aproximación al Budismo y a otras experiencias de lo Espiritual en Oriente, dice M. Miyuki, un japonés y monje budista, después analista jungiano que fue el

¹²³ SAVATER, F. *Ética para Amador*. Ariel. Barcelona. 1992.

¹²⁴ SPIEGELMAN, J.M. Y MIYUKI, M. *Budismo y Psicología Jungiana*. Índigo. Barcelona. 1985.

primero de esta línea en estudiar profundamente lo religioso desde el punto de vista oriental y de la tradición occidental, en un trabajo ecuménico, universal, que supone la Psique Colectiva, es decir el pensamiento sobre el Alma Universal o como lo llama Jung, el Inconsciente Colectivo.

Así pues la palabra Psique, de la que viene Psicología hemos de fundirla ya, a nuestro modo de ver, con la palabra Espíritu, si unimos y sumamos la Mente + el Alma, en el término más integral de Espíritu, como es el caso de Jung y de todos los psicólogos contemporáneos que se manifiestan como plenamente convencidos de su Unidad.

Hay aún muchos profesionales de la psicología y de la psiquiatría o la gran mayoría que pretenden continuar el esquema de la división material con un punto de vista realmente desprovisto de lo Holista, de lo completo que significa el Espíritu Personal y Universal.

Nos puede ayudar a entender esta forma integral de considerar al hombre, la percepción que tiene el Yoga, que ha sido seguido y corroborado por muchos pensadores y científicos contemporáneos y también algunos destacados humanos en la Historia del Pensamiento y la Investigación sobre lo humano.

Jung dijo ya hace tiempo que el hombre sobre todo occidental, se halla atrapado por mil cosas, está prisionero de su yo y no tiene conciencia de las profundas raíces de su ser. En cambio si observamos el modo de la espiritualidad oriental, que a su modo de ver es lo que debe hacer la psicología, -creemos que afortunadamente cada vez le hacen más caso muchos de los psicólogos-, vemos que en Oriente no han perdido la misteriosa relación con el hombre interior.

En realidad toda terapia, dice Jung, tiende a recuperar la totalidad del hombre¹²⁵, esa que está oculta o no se ha manifestado todavía, es un largo camino que puede ser muy sinuoso, laberíntico y no carece de dolor y de miedo. Para ello necesitamos un tipo de educación anímica y religada que tenga como objetivo algo más allá que la imitación de lo ejemplar en sus formas mecánicas, una educación que muestra y enseña el desarrollo y la ascensión del hombre Interior.

Estamos seguros que el Yoga nos ayuda a ver este punto de vista del hombre total o Integral. Para el Yoga estamos constituidos por cinco formas concretas de Energía o Prana, o Espíritu

¹²⁵ JUNG, C. G. *Psicología y Alquimia*. Plaza Janés. Pág. 19 y ss.

Universal, representado en nuestra fórmula humana, son manifestaciones interrelacionadas o cuerpos, o Envolturas, que van desde el exterior más superficial pero no por ello sin importancia, hasta el Centro más profundo, se suelen representar en forma de círculos¹²⁶:

5º CÍRCULO: El Cuerpo Físico.

4º CÍRCULO: El Cuerpo Pránico o Energético.

3º CÍRCULO: Cuerpo Mental, o Envoltura de la Mente. Procesos mentales, mente consciente e inconsciente en el pensamiento occidental.

2º CÍRCULO: Cuerpo, Envoltura del Conocimiento, o Razón, o Intelecto, es el centro del yo pequeño, el sentimiento de individuo. Es el centro de la conciencia moral. Tiene dimensión temporal.

1º CÍRCULO: Es la Envoltura hecha de Felicidad. El Centro. Este centro escapa a nuestra psicología científica en general. Es la “Séptima Morada” de Sta. Teresa, el “Centro del Alma” en S. Juan de la Cruz y Eckhart y desde el punto de vista de C. Jung el “Inconsciente Colectivo”. Lo Incondicionado de otros autores.

El segundo y tercer círculo o Cuerpo Mental integrado por el “mundo psico-mental” es al que generalmente ha ido dirigida la Psicología, como Ciencia del Alma, en su mayoría sin llegar al Espíritu o Sí Mismo o Centro, aunque Freud ya habló de Yo Superior, con un pensamiento racionalista y sin entrar en profundidad en el Yo Sagrado.

Se distinguía y aún se sigue haciendo, de forma radical entre sustancia material y espíritu, esto en Yoga se llama Ignorancia, es identificar el flujo mental de forma cognitiva y emotiva, nuestro yo pequeño, con nuestro YO Real y Sagrado.

La verdadera realidad, se halla en este Yo o Sí Mismo, se encuentra más allá de los pensamientos, de la mente y del yo individual, del conocimiento o conciencia común: Mente, pensamientos, estados de la conciencia, son reales psicológicamente, pero irreales metafísicamente, porque son espejismo e ilusión. Son manifestaciones provisionales de la materia, sin consistencia.

Es la identificación con el yo-mente, donde se dan los torbellinos psicomentales, la agitación y el caos si no sabemos conducir los estados de nuestra conciencia e inconsciencia y sus productos ilusorios. Es un círculo de esclavitud y separación.

¹²⁶ GUERRA, S. *Yoga Físico y Mental*. Ahimsa. Salamanca. 1980.

Para conseguir la liberación de este torbellino de ignorancia y esclavitud, es necesario según el Yoga, cambiar la conciencia usual, la normal aprendida, por la Conciencia Superior, extra racional. Para ello es preciso suspender nuestro funcionamiento normal de la mente y apagar la agitación emotiva y las formaciones subconscientes ilusorias.

Cuando se alcanza la Conciencia del Yo, a través del ejercicio del Yoga, nos podemos integrar en la Conciencia Universal. A la conciencia normal, puede suceder la Iluminación, la pura Intuición, lo Real, la Felicidad sin límites.

Es encontrar el verdadero Valor, en cuanto Importancia y en cuanto Valentía y Libertad. La Persona en cuanto Yo Sagrado, conectado a lo Universal, sin fisuras. Es la verdadera Personalidad o Individualidad, integrada en la Universalidad.

Para llegar a este Yo Central, las técnicas del Yoga son de una ayuda muy estimable, de hecho todas las formulaciones de la Psicología Contemporánea importantes están de alguna manera coincidiendo en sus diferentes líneas o modos de trabajo, con los fundamentos de la Psicología milenaria del Yoga.

Lo interesante es integrar todos los aspectos de la Salud, lo biológico, lo psíquico, lo social y también desde este punto de vista más holístico, lo espiritual, la búsqueda del Sentido religado o conectado con lo Sagrado Personal y Universal.

La Respiración Consciente, la transformación del Cuerpo, la Meditación, la Contemplación, que el Yoga trabaja, nos llevan al Yo Profundo, Sagrado, Personalizado, en contraposición con el cuerpo denso, tenso y el cuerpo cosificado.

El Cuerpo, la persona singular, del latín “per-sonare” = sonar a través de la máscara que los actores del teatro griego llamaban “persona”. Es decir a través del que se hace presente, visible y permeable, el espíritu y la Conciencia del Sí Mismo.

Se unifica a la Persona, Cuerpo + Mente, para conectar con la Unificación, la Integración en la Realidad Suprema, para ello el Pranayama, enseña a respirar lenta y rítmicamente, cuanto más se perfecciona, más puede calmar y regular o conducir los estados mentales el practicante. Hasta conseguir el Silencio Mental, base de la Vida y el Pensamiento Creativos.

La Nariz es el órgano fundamental de absorción de la Energía o Prana que armoniza Mente y Cuerpo a través de la Respiración Consciente. El Cuerpo así se conecta a la Energía Vital, unificándose en ella y con ella.

Es decir trabajamos tres cuerpos fundamentales: Físico, Energético y Espiritual. Las posturas son Acción y Meditación, para poder trascender, como hace el yogui experimentado, el tiempo y la dualidad para insertarse en lo Atemporal y Eterno.

Muchos místicos, han descrito y trazado un camino que conduce a la misma Meta o Lugar. Oriente ha construido unas técnicas insuperables de interiorización, en las que ha sabido unir mejor que Occidente, mente y espíritu. Ambas culturas pueden y deben complementarse y diremos mejor, Sumarse.

Así el budismo Zen, ayuda también al hombre a encontrar sentido a su existencia como la buena Psicología y así Fromm puede afirmar:

*“Paradójicamente el pensamiento religioso oriental resulta estar más cercano al pensamiento racional occidental que el propio pensamiento religioso occidental”*¹²⁷

Hay pues una Gran Cadena o Hilo del Ser, que conecta a todas las grandes sabidurías tanto en Oriente como en Occidente, todas afirman que la realidad está organizada como mínimo en tres grandes esferas: tierra, seres humanos y cielo, tres círculos ligados a: cuerpo, mente y espíritu.

Xavier Serra,¹²⁸ filósofo que ha trabajado la Psicología Humanista, cita a Raimon Panikkar, nos habla de una

“antropología tripartita tradicional del hombre como constituido por cuerpo, alma y espíritu, participando de los tres mundos: el material o sensible, el mental o intelectual y el espiritual o divino.....siguiendo la tradición griega podríamos llamar a estas tres dimensiones, lo sensible, lo mental y lo místico”.

La tradición budista y la medieval cristiana como San Buenaventura, hablan de los tres ojos del Conocimiento, aunque emplean términos distintos, se dan pues coincidencias los medievales hablan del ojo de la carne, el ojo de la razón y el ojo del espíritu. (“cogitatio”, “meditatio” y “contemplatio” de Hugo de S. Víctor).

Para que el ojo del espíritu o tercer Ojo, pueda vivenciar lo trascendente, necesita un entrenamiento, como el yoga, una preparación.

Cita Serra a Panikkar, cuando manifiesta que las visiones de una sola zona u ojo solo alcanzan a ver lo de su campo visual reducido, se puede ver solo lo material y tenemos la visión

¹²⁷ FROMM, E. *Budismo Zen y Psicoanálisis*. F.C.E. Madrid. 1979. Pág. 88.

¹²⁸ SERRA, X. “Somos conscientes de una triple experiencia: sensible, inteligible y espiritual”. *Una meditación con Raimon Panikkar*. VIII Congreso Internacional de Antropología Filosófica. Madrid 2008. En Revista “Yoga”. Abril 2013. Zaragoza.

reduccionista en forma de materialismo porque solo usamos la primera de las visiones, si solo usamos la segunda capacidad de ver nos encontramos con el idealismo y el pseudo-misticismo si solo usamos el tercer modo de ver. Así es necesario que entrenemos una mirada global, porque las visiones monoculares no tienen perspectiva¹²⁹.

Podemos afirmar que las visiones separadas, no tienen aisladas, la configuración de la Totalidad o del Todo Integrado, el Ser Universal, a través del Sí-Mismo también integral.

En realidad las aproximaciones en todas las líneas de Pensamiento a lo trascendente son realmente importantes, para nosotros es en la línea del Yoga donde están descritas de forma más clara y con un lenguaje más nítido, más transparente al Espíritu Universal del que formamos parte.

Es cierto que todos los grandes místicos y pensadores de lo espiritual de muchas culturas han coincidido y debemos citar a Heráclito, a Nagarjuna, a Rumi, a Ibn Arabí y Eckhart, entre otros.

Llegamos así a través del ejercicio de la Contemplación y la Meditación, a nuestra verdadera Casa, de la que en realidad nunca hemos salido: el Ser, el Uno, la Unidad, Dios, Atman, Nirvana, es decir resucitamos a la Vida Auténtica.

Creemos que esto es lo que la real Psicología y el verdadero Arte practican, la capacidad de Transparentar el Ser, así toman una dimensión poco tenida en cuenta en nuestros siglos de materialismo inútil, el Espíritu, esa dimensión real que nos conecta y nos transforma, nos da nuestra forma Real, el Conformar e ser parte íntegra del Espíritu Universal.

No necesitamos así formar parte de ninguna religión, ni doctrina concreta, sino aprender a reconocer lo Sagrado que está inscrito en cada uno de nosotros de forma Incondicional.

5. 2 PSICOLOGÍA COGNITIVA.

EDUCACIÓN UTILITARIA O LIBERADORA: FREIRE. ARTE DE LA PAZ.

Sería enseñar a valorar y estimar el potencial de novedad que existe en cada persona de una forma práctica, podríamos decir que la Educación iría encaminada tanto al desarrollo del talento individual como a la autorrealización de ese talento personal, en líneas de vida creadoras de una convivencia excelente, atractiva, con uno mismo y la Comunidad.

¹²⁹ SERRA, X. Op. Cit. Pág. 6.

La Comunidad así también sería un equipo creativo dedicado a construir Bienestar y Belleza a raudales, en generar la Abundancia que suma todas las abundancias posibles.

La Psicología Cognitiva tiene una línea muy interesante: crear o descubrir pensamiento Racional, nos sana, **Albert Ellis** (1961) con su *Terapia Racional-Emotiva*¹³⁰, desarrolla un sistema para resolver las ideas o creencias irracionales o absurdas que hemos aprendido y que nos llevan a conclusiones erróneas y a una forma de vida ansiosa y estresada.

Tiene mucho que ver con las reglas de la buena argumentación o discurso reflexivo adecuado a la realidad, sin distorsionar por falsas creencias, prejuicios aprendidos, o generalizaciones vacías o vaciadoras de sentido personal y social.

Es decir los pensamientos propios pueden estar deformados, crear malestar, mal humor, negatividad, o pueden después del entrenamiento racional y emotivo adecuado, crear respuestas nuevas emocionales alternativas y más ajustadas, más positivas.

También **Beck**, antiguo psiquiatra freudiano por la época de **Ellis**, se sentía insatisfecho con su práctica tanto biomédica, como freudiana en el tratamiento de las depresiones, comenzó a considerar que lo que se consideraba un síntoma típico de la depresión: los pensamientos negativos, podían ser en realidad la enfermedad en sí misma, empezó a mantener que se trataba de una alteración del pensamiento consciente,¹³¹ (más que la alteración química del cerebro o la ira vuelta hacia uno mismo).

Por esa misma época, **Joseph Wolpe** en Sudáfrica, también psiquiatra, se había enfrentado con el “orden psicoanalítico establecido”¹³² que desarrollaba su dominio de forma muy rígida en la profesión, encontró una forma de curar las fobias de forma sencilla y rápida. Todo esto le atrajo las iras precisamente de los dominantes freudianos, era el reverso de lo que ellos hacían y decían, en vez de asumir con flexibilidad, los descubrimientos comprobados de los demás, el campo del conocimiento se vuelve ortodoxo y dogmático como si de una religión doctrinal, se tratara.

En la Psicología como en cualquier otro campo del Conocimiento es ya hora de aplicar un sistema conectado de descubrimientos singulares y poner la Creatividad al servicio de evolución de un oficio y una práctica interesantísimas y que podrían beneficiarse de la

¹³⁰ ELLIS, A. *Manual de Terapia Racional Emotiva*. Descleé de Brouwer. 1990.

¹³¹ SELIGMAN, M. *Apreda Optimismo*. Debolsillo. Barcelona. 2004.

¹³² SELIGMAN, M. *Ibid.* Pág 105 y ss.

continua evolución de los otros campos del Conocimiento y la Acción más avanzadas.

Sería poner en práctica la fortaleza de la Creatividad como la considera la Psicología Positiva, como una línea de trabajo decidido en todas las Universidades.

Wolpe pues, expuso también que en las fobias, los miedos irracionales eran la fobia en sí misma, más que un síntoma entre otros. Si suprimimos los miedos y podemos suprimirlos, la fobia desaparece. Suprimir aquí es aprender a ser valientes, no ocultar sin más el miedo.

Hubo de emigrar a otras universidades primero en Europa, Londres y después Virginia y Filadelfia en Estados Unidos, allí en los últimos años 60, estaba lo mejor de la Nueva Psicología.

En otra universidad, la de Pensilvania, se encontraba Beck, que había llegado a la misma conclusión en las depresiones que Wolpe en las fobias.

Más que conflictos infantiles sin resolver, se trata de la práctica del pensamiento negativo que nos lleva a estados emocionales negativos.

Seligman en 1969, fue reclamado por Beck, al que admiraba y colaboró en la confección de los nuevos procedimientos para la cura de las depresiones, una nueva terapia enfocada a modificar los hábitos de pensamiento conscientes.

De aquí nació un enfoque nuevo que **Beck** llamó Terapia Cognitiva, que trata de cambiar la forma de pensar de la persona deprimida ante el desamparo, la pérdida, el fracaso, la frustración, la derrota y el desgaste que a veces se derivan de ellas. Y funciona.

Para Seligman, si contamos además con hábitos de pensamiento optimistas, podemos hacer desaparecer la depresión, los diferentes desalientos que nos podemos encontrar. Es decir se pueden cambiar los hábitos pesimistas y los procesos de “rumiación” del pensamiento, que nos llevan al malestar y al sufrimiento, a la falta de salud física y mental.

La nueva terapia, la nueva educación para la salud, puede y sabe crear hábitos de pensamiento optimista. Son nuevas herramientas para salir de situaciones de malestar a veces muy angustiadas.

Una vez aprendidas estas técnicas o herramientas, uno mismo las puede poner en práctica y enseñarlas a otros. Esto ocurre en los lugares o ámbitos de buena salud personal y social, en familias o espacios creativos optimistas.

Enlaza muy bien con la Pedagogía de **Paulo Freire**, el educador, el pedagogo que ha trabajado siempre por la libertad y la autonomía de las personas desde el desarrollo personal de la palabra propia de cada ámbito y las personas que las pronuncian, aprender a decir las propias palabras, las que significan plenamente y no están vacías de contenido, es decir las que comunican desde el Ser y conectan con los otros.

Freire, habla de decir el mundo, expresarlo y expresarse, algo completamente propio de los seres humanos:

“la educación, cualquiera que sea el nivel, se hará tanto más verdadera cuanto más estimule el desarrollo de esa necesidad radical de los seres humanos, la de su expresividad”¹³³.

Así ha desarrollado **“las palabras generadoras”**, para alfabetizar, educar comprender el mundo y liberarse, en un proceso único e inseparable de lo humano y humanizante.

Seligman por su lado afirma que la fortaleza personal se puede aprender como también el desamparo y ahora ya sabemos que podemos elegir, los que nos dedicamos al trabajo educativo.

Esta Indefensión o debilidad en algunas circunstancias, se convierte en completa depresión, cuando el que se encuentra ante un fracaso, es un pesimista o está en circunstancias inmersas en lo negativo. En las personas optimistas en Cambio, el fracaso puede ser un desánimo momentáneo, por muy duras que sean las circunstancias donde vive.

Es decir: uno puede **autoderrotarse**, si se dan explicaciones personales, permanentes y globales para las cosas malas o difíciles que nos ocurren. Esta es la pauta más pesimista de las que se pueden tener: “haga lo que haga siempre será y será así”, esta es la forma de perder la autoestima y por tanto el valor.

Afirma Seligman y estamos completamente de acuerdo, que las personas con fórmulas pesimistas de interpretar la realidad, ante un contratiempo tienen mucho riesgo de deprimirse, en cambio los que han aprendido o aprenden hábitos de pensamiento positivos, tienden a resistir a la depresión, a **la Resiliencia** o resistencia, a ser fuertes y salir con bien de los acontecimientos por muy estresantes que sean.

En verdad es lo que hace también desde hace muchos siglos la Meditación basada en el Yoga y el Zen, es importante que el lenguaje y las prácticas contemporáneas las emitan para acercarnos a su capacidad de sanarnos y fortalecernos, por liberarnos de creencias falsas

¹³³ MONCLÚS, A. *Pedagogía De la Contradicción: Paulo Freire*. Anthropos. Barcelona. 1987.

instituidas y practicadas sin la reflexión educada, en el sentido de la afinación de lo más positivo de nuestro importante instrumento: el pensamiento, muy unido a las emociones positivas y la acción.

Cada vez con más claridad nos acercamos a la Síntesis de Conocimientos, Pensamiento y Vivencias, o Experiencias, sobre el Ser y el Estar Significativos de los Humanos en esta Tierra como parte integrante e integradora de lo Universal.

5. 3 PSICOLOGÍA POSITIVA. INTELIGENCIA EMOCIONAL.

ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL

Seligman, ha elaborado una clasificación de las fortalezas y virtudes del ser humano.

Son 24 Fortalezas contenidas en conceptos considerados los más íntegros, estudiados en modelos humanos de todos los tiempos y experimentados en el campo de Psicología.

Vamos a citarlas porque las consideramos de gran interés.

La primera gran capacidad humana es:

1. La Sabiduría y el Conocimiento

Dentro de este gran apartado, considera que están contenidas: 1. la Curiosidad o interés por el mundo. 2. El Amor por el Conocimiento y el Aprendizaje. 3. El Pensamiento crítico, mentalidad abierta, capacidad de criterio o juicio. 4. La Creatividad, originalidad, inventiva, inteligencia práctica., Ingenio. 5. Inteligencia Social. 6. Perspectiva.

2. Coraje: Valor

Fortalezas emocionales que implican conseguir metas ante situaciones difíciles, externas o internas: 7. Valentía. 8. Perseverancia y diligencia. 9. Integridad, Honestidad, Autenticidad.

3. Humanidad y Amor

Fortalezas interpersonales que implican cuidar y ofrecer amistad y cariño a los demás:

10. Bondad, y Generosidad. Amabilidad y Simpatía. 11. Amor, Apego, Capacidad de Amar y ser Amado.

4. Justicia

Fortalezas sociales que conllevan a una vida en comunidad sana:

12. Civismo, Deber, Trabajo en Equipo, Inteligencia Emocional, Personal y Social. 13. Imparcialidad, Equidad, Sentido de la Justicia. 14. Liderazgo, Poder, Capacidad de ganarse la

Confianza de Mí mismo y de los Otros.

5. Moderación, Templanza

Fortalezas que nos protegen contra los excesos, nos enseñan la proporción justa:

15. Autocontrol. 16. Prudencia, Discreción, Cautela. 17 Humildad, Modestia, Sencillez.

6. Trascendencia

Fortalezas que forjan, que crean las conexiones con la Inmensidad del Universo y proporcionan sentido y significado a la Vida:

18. Disfrute de la Belleza y la Excelencia, Capacidad de Asombro 19. Gratitud. 20 Esperanza, Optimismo, Proyectos de Futuro. 21. Espiritualidad, Fe, Propósito, Sentido Religioso. 22. Perdón y Clemencia. Capacidad de perdonar, Misericordia, Compasión, Humanidad 23.Sentido del Humor, Gusto por Reír y hacer Reír. 24. Entusiasmo, Energía. Gusto por la Vida.

Son las fortalezas del carácter, que podemos poner en práctica como propósito y ejercitarlas cada día en todos los ámbitos donde desarrollamos nuestra vida.

Esta práctica nos puede dar Alegría, Entusiasmo, nos hace estar realmente vivos, estamos en constante búsqueda de creación de proyectos que giren en torno a alguna de las fortalezas, con un aprendizaje rápido y una sensación de Autenticidad.

Hay que preguntarse si fluyen o las estamos encajando o conectando bien en nosotros.

Hay que practicarlas con Firmeza y Alegría, en un entrenamiento diario, como Meditación en la Acción.

La Psicología hasta ahora, se ha centrado en lo negativo, su etiquetación y su evitación, en vez de potenciar y generar lo positivo, lo que nos Suma.

A partir de este conocimiento actual sabemos que las fortalezas son una barrera de energía para superar las dificultades, aumentan el sistema inmunológico corporal y nos aportan bienestar y felicidad y lo que es mejor podemos aportarla y compartirla con los otros.

No somos sujetos pasivos, que reaccionamos ante los acontecimientos y estímulos, somos actores, autores de lo que realmente queremos que sea nuestra Vida y la Vida en la Tierra.

Se trata realmente de una nueva alfabetización emocional, vital, donde ponemos los nombres a lo que sentimos y creamos lo que queremos Ser, al menos podemos conducirnos hacia

donde queremos llegar.

5. 4 PSICOLOGÍA Y ARTE.

ALFABETIZAR LA MIRADA PARA EL SER Y EL ESTAR.

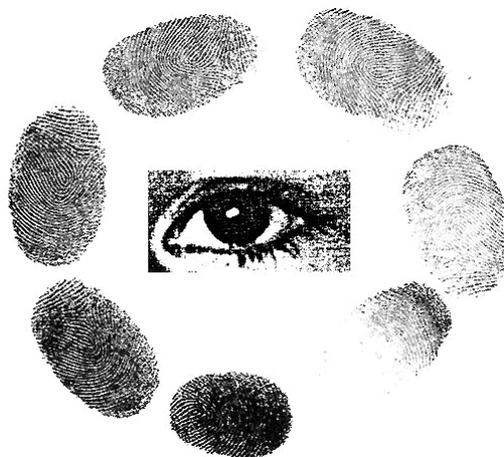
Pensemos de forma abierta y receptiva: qué puede aportar la Psicología al Arte y ambos de forma mutua y en suma efectiva.

Nos centramos en la Psicología de la Creatividad, o de la Creación, o de las personas que hacen obras creativas y novedosas, como una de las fortalezas definidas en estos momentos por la Psicología Positiva de Seligman y otros como Csikszentmihalyi.

Para **Seligman**, La Creatividad, una de las 24 fortalezas investigadas, es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas, elementos de pensamiento y de acción.

El cerebro humano tiene capacidad para alcanzar: ideas nuevas y soluciones nuevas.

En su manifestación estas ideas pueden tener formas científicas, artísticas, literarias, filosóficas, sociales, etc.

*Ver con Ojos
Nuevos.*

M. Vicente
Alicante.
1996.

Si la creación se aplica a la vida diaria, mejora la calidad del vivir, hace que la vida sea más valiosa y éste concepto de valor es clave para el desarrollo personal y social, estamos hablando de Progreso que lleva a la Evolución Positiva y de las habilidades y los contextos donde desarrollar las Mejoras, los Avances y en Arte lo que se ha llamado “Vanguardia”, (término que a nuestro modo de ver habría que dejar de usar porque es un término de guerra y la guerra es una pérdida de tiempo).

Estamos convencidos de que con el Arte y la Psicología unidos, ambos muy afines como intuición, aunque muchos profesionales de ambos campos aún no lo conceptúen así,

podríamos avanzar mucho en Bienestar e Inteligencia Personal y Social.

Es a través del Arte como descubrimos el Alfabeto Primordial desde la época de las cavernas, el humilde e infinito punto, los triángulos cargados de sentido, las redes gráficas del lenguaje de signos, que nos pueden llevar y nos han llevado muchas veces en la historia al descubrimiento de lo simbólico, de lo más concreto a lo inmaterial.

*Laberintos.
Signos.
Segovia.*

M. Vicente.

1993.

Muchos artistas han trabajado en ese contexto lleno de significados amplios.

Rodin¹³⁴ en sus *Conversaciones* reunidas por Paul Gsell, sitúa el Arte en este espacio del significado:

“las líneas y los matices no son para nosotros otra cosa que los signos de una realidad oculta. Más allá de las superficies, nuestras miradas se sumergen hasta el espíritu.....”.

El pintor **Gustave Moreau**, expresa algo parecido:

“la evocación del pensamiento por la línea, el arabesco y los medios plásticos”.

Max Ernst y Dubuffet, más cercanos en el tiempo, han explicado sus investigaciones gráficas como inmersión en lo psíquico que la materia transporta.

Así explica **Jung**, la obra alquímica, el proceso de cambio o transformación también psicológica, consciente y también inconsciente que se daba también al evolucionar la materia.

El inicio es partir del espíritu libre de ataduras de toda clase y vacío, en el sentido de transparencia del Ser.

También hay que poner en práctica una regla importante, que el espíritu concuerde con la

¹³⁴ CIRLOT, J. *Diccionario de Símbolos*. Op.cit. Pág. 412.

obra ¹³⁵, con el producto o manifestación que se deriva de la intuición trabajada.

Taller en
Segovia.
Centro
Penitenciario.

*Proyectos para
hablar de
Paisaje
Humano.*

M. Vicente.
1991.

Estamos hablando de Reflexión o Meditación unida a la acción coherente, conexas, ambas cosas se pueden dar en el campo del Arte y en el de la Psicología, porque llegan hasta la Intuición y exteriorizan de forma visible lo Interior, el Ser.

Según **Geber**, una autoridad que cita **Jung**, del mundo de la Alquimia:

“El “artifex”, el artista ha de tener un espíritu sutil y conocimientos suficientes. Su espíritu no debe ser ni tosco ni duro, ni tampoco debe ser avaricioso ni de espíritu vacilante o indeciso. Tampoco debe ser apresurado, acelerado ni engrdeído, vanidoso. Debe mostrarse firme en sus propósitos, perseverante, paciente, suave, indulgente y sosegado.

Quien desee adquirir este Arte esta Sabiduría no debe ser arrogante, sino compasivo, íntegro, profundo en inteligencia, amistoso, de carácter alegre y ánimo repleto de buen humor”¹³⁶.

Estamos hablando de nuevo de Psicología Positiva, y por lo que vemos viene de muy atrás, de todos los tiempos, como rama práctica y contemporánea de la Filosofía y la Espiritualidad Universal.

Hay ejercicios de Pensamiento, de Visualización o práctica de la Imaginación, que la Psicología ha acogido y ha desarrollado en lenguaje contemporáneo que de forma muy interesante ha afinado por ejemplo **De Bono** ¹³⁷, afirma que el método más eficaz para hacer evolucionar las ideas, no es externo, sino interno y se trata de mudar la información que tenemos por medio de o a la luz de, la imaginación, la perspicacia. La cuestión no es memorizar, sino dar a los datos su uso óptimo, el mejor que podemos dar.

Para cultivar la Creatividad hemos de superar viejos modelos que nos vienen estrechos por su

¹³⁵ JUNG, C. G. *Psicología y Alquimia*. Plaza Janés. Barcelona. 1989.

¹³⁶ JUNG, C.G. *Ibid.* Pág. 249.

¹³⁷ DE BONO, E. *Pensamiento Lateral*. Paidós. Barcelona. 1993.

inflexibilidad, en los que no cabemos, no cabe nuestra forma de hacer y expresar quienes somos.

Nos encontramos a la Flexibilidad, o **el Fluir**, tan bien descrito por Csikszentmihalyi¹³⁸, es la manera en que las personas que lo experimentan, describen su estado mental, la conciencia está en armonía y se dedican a lo que desean por la satisfacción, el bienestar que le proporciona lo que hace en sí mismo.

Es divertirse en el sentido del juego, de recrearse, es decir, **el Gran Juego**, que significa crear lo vivo, donde nos re-creamos en el sentido de **crearnos** de nuevo, gracias al entrenamiento de la habilidades físicas y sensoriales que pueden abarcar desde el Deporte bien entendido a la Música o al Yoga o gracias al desarrollo de la habilidades simbólicas como la Poesía, la Filosofía o el Arte.

Para ello es necesario, esencial, aprender a transformar el trabajo en las acciones que producen flujo, de esto sabe mucho el Arte como Creación y la Psicología también como Descubrimiento y Entrenamiento de lo más singular, que es al fin Ser , Crear.se, Descubrir.se. Fluir desde lo blanco¹³⁹, se produce ese estado en que todo parece salir bien, es un estado en que las habilidades o destrezas, se adecuan a las necesidades del momento de forma perfecta, te fundes con el desafío que tienes ante ti, es un espacio de armonía, de unidad con uno mismo y en que el esfuerzo ya no está presente.

Los estudios neurológicos de personas en este estado, nos muestran que el cerebro gasta menos energía, debido a que las partes del cerebro más adecuadas a la tarea están activadas, mientras que el resto de actividad cerebral se halla en reposo.

Es en verdad la idea del Zen de No-mente : una completa concentración que es inmersión en lo que se está haciendo, es el momento del vacío de la mente pequeña individual, para llegar a la Mente Universal, la mente de la Unidad en y con el Todo, estamos en la Acción significativa, la Creativa, así creando nos estamos creando.

Creando crecemos, realizamos las capacidades que están en el capital de cada uno de nosotros.

Esto requiere disciplina y desde luego el Arte Creativo y la Psicología Creativa, saben

¹³⁸ CSIKSZENTMIHALYI, M. *Fluir*. Op .cit. pág 20 y ss.

¹³⁹ GOLEMAN, KAUFMAN Y RAY. *El Espíritu Creativo*. Zeta. Barcelona. 2009.

hacerlo, porque son en este momento síntesis de muchos conocimientos sumados.

Podemos afirmar que la mirada puede y debe ser entrenada para nuestro mejor Ser y Estar en esta Tierra y dos disciplinas tan afinadas y afines como la Psicología y el Arte, son un equipo excelente de trabajo interior y exterior, que al fin son el mismo.

La Psicología unida a la Creación, trata de transformar nuestra materia en sentido amplio en algo de orden más elevado en el sentido de la evolución, Crecer y Ser, son dos términos unidos, lo mismo que hace el Arte con las sustancias personales y materiales que desarrolla.

5. 5 PSICOTERAPIA Y EXPERIENCIA RELIGADA O RELIGIOSA.

LO SAGRADO Y LA PSICOLOGÍA.

La Importancia de Jung en la Psicología, es extraordinaria, él contra todas las ortodoxias o dogmas freudianos del momento, que aún continúan, amplió el modelo de personalidad existente más allá de la pequeña biografía individual y decididamente introdujo la dimensión trascendente o transpersonal, en la Psiquiatría y la Psicología.

Su visión revolucionó e hizo evolucionar, las teorías de los estados no habituales de la de la conciencia, con los conceptos de **Inconsciente Colectivo, Arquetipos, el Ego y el Ser** y otras grandes percepciones, constituyeron y fundan en la actualidad, otros caminos de comprensión de los estados que el modelo médico trataba y sigue tratando como desequilibrios todos ellos a compensar con química frenadora.

Podemos decir que hay verdaderas crisis espirituales en los humanos, que todos pasamos por determinados momentos de la historia personal y que la sociedad también pasa como conjunto por circunstancias análogas en el desarrollo de su historia.

A nuestro modo de ver la crisis actual, sería el acontecimiento adecuado para dar un vuelco a la biografía humana global, para hacer un cambio inteligente de marcos que ya sabemos hace tiempo que no funcionan.

Como equipo colectivo la humanidad tiene cada vez más claro el cambio, observa la falta de perspicacia, la necesidad de salvar este adormecimiento de gran parte de nosotros los humanos también, todos los que no usamos la cabeza para pensar y actuar de forma creativa y distinta a los dictados de las inercias y las indiferencias y separaciones buscadas por los interesados en una medio-vida sin interés para la Inteligencia y la Felicidad.

Podemos dar este salto que ya muchos de nuestros mejores humanos, han ensayado y puede ser un Puente de Creatividad el que nos traslade con Trabajo y Constancia a ese espacio del Ser y el Estar mejorado.

En ese lugar nos encontramos con la Salud, la Buena Vida, y lo Sagrado. Todo está Conectado.

Jung nos dice que el Inconsciente Creador¹⁴⁰ nunca puede ser suprimido, se afirmará de una u otra manera, podemos hacer ya con la experiencia como humanidad y con la humildad del trabajo constante que este Capital se haga real en nuestra Vida y real de una forma que construya la Vida Significativa.

Proyecto
*El Muelle
como
Resorte.*
Adriana,
8 años.
Calpe.
1997.

La Transformación que ocurre en la materia en la obra, o el Trabajo Creativo, es lo que pedimos también a la buena Psicología que nos enseñe a formar nuestro mejor Yo, un yo que se conecta con el Yo Superior o Sagrado, el Yo Universal , que tiene muy claro el Yoga y la práctica espiritual oriental.

¹⁴⁰ SUZUKI Y FROMM. *Budismo Zen y Psicoanálisis*. FCE. Madrid. 1979.

6. EL ARTE COMO SANACIÓN Y TERAPIA

6. EL ARTE COMO SANACIÓN Y TERAPIA

*“No aspiren al éxito;
cuanto más aspiren a él y más lo conviertan en su objetivo,
con mayor probabilidad lo perderán.
Puesto que el éxito, como la felicidad, no pueden conseguirse,
Deben seguirse....como si fuese el efecto secundario, no intencionado
de la dedicación personal a algo mayor que uno mismo”.*

Víctor Frankl

Podemos atrevernos a decir que **el Sentido** tiene mucho que ver con el Arte, porque tiene mucho que ver con la creación de una vida Significativa, llena de Sentido, donde crecer y solucionar los nudos o laberintos encontrados, es la forma de conseguir Equilibrio y Armonía, dos conceptos o palabras muy usuales en Arte. Lo decimos en la imagen, en el dibujo, en la danza, en la composición de algo que es fruto de la Creación personal o colectiva.

Creemos que es muy exacto hablar en estos mismos términos de Salud, tanto mental como espiritual o física, procurando salirnos de los modelos estrictamente médicos, claro.

Hemos de zambullirnos con toda la alegría y el esfuerzo que podemos o somos capaces de aprender. Sabemos que hay herramientas para ello, se sabe cómo funciona el Pensamiento Creativo y cómo funciona el equilibrio y la Armonía de nuestro Ser en su conjunto integral, sistémico, holista.

4.1 Necesidad del Arte. Límites y aperturas: flexibilidad y fluir.

Arte y Sanación.

El Arte tiene la capacidad de dar apariencia visible al trabajo mental, a las emociones, y a todo el bagaje inmaterial que nos conforma, mejor dicho puede *“hacer visible lo invisible”* señalado por **Paul Klee**, en una muy feliz expresión.

Este aspecto de obra visible, muy ignorada por los pedagogos y los psicólogos, por todo tipo de enseñantes y educadores, supone un reconocimiento de nuestros esfuerzos y se puede parecer según **Jerome Bruner**¹⁴¹, a un “simulacro”, nosotros diríamos a un ensayo que deja huella emocionante y real de quiénes somos y nos ayuda a diseñar quienes queremos ser.

Esta huella en el caso del Arte es comunicativa y comunicar y conocer son muy interdependientes, *“de hecho virtualmente inseparables”*¹⁴².

¹⁴¹ BRUNER, J. *La Educación puerta de la Cultura*. Visor. 2000. Madrid.

¹⁴² BRUNER, J. *Ibid.* Pág. 21.

Parce que el individuo puede utilizar los significados de forma propia, está íntimamente ligado a los sistemas simbólicos de la cultura universal.

Este es un rasgo propio de la evolución de los humanos, su mente le permite utilizar las herramientas culturales. Es decir la realidad está reflejada en simbolismos compartidos por los miembros de la comunidad cultural y ésta fórmula simbólica es conservada, elaborada y transmitida a las generaciones sucesivas.

Aquí la persona es creadora de significados particulares, insertados en los significados del ámbito cultural en que se crean, es este ámbito el que asegura la comunicación y el intercambio de sentido.

Las teorías de la mente que son interesantes desde el punto de vista educativo tienen instrucciones sobre los recursos que necesita la mente para trabajar de forma eficaz, en recursos o herramientas materiales y herramientas del pensamiento.

Nos movemos en la actualidad en la cultura del cambio, cada vez hay más cosas que se pueden transformar y además de nuestro equipaje de nacimiento, parece que tenemos una *Zona de Desarrollo Proximal*, según **Vigotsky**, una capacidad para conocer más allá de lo dotado.

Así hay artes como la narración oral o escrita que se salen de género y de límites. Las limitaciones del lenguaje heredado son reducidas o saltadas y se accede así a sistemas simbólicos más poderosos.

Trascender los límites heredados, en sus realidades y significados, es otro aprendizaje que nos puede dar la enseñanza interesante, que produce el Aprendizaje Significativo.

Por otro lado las competencias de confianza en sí mismo, de formación de reflexiones sensatas, de convivencia positiva en el trabajo, no se dan fácilmente en las clases de nuestra enseñanza de “dirección única” profesor-alumno. Ha de darse también la trayectoria alumno-profesor.

Podemos decir que las obras creadas de forma colectiva, en las que el profesor es el guía, producen y mantienen la solidaridad grupal, es decir hacen verdaderos grupos, reales. Hacen comunidad, donde cada uno pone lo mejor de sí mismo y se conecta con lo mejor o lo personal de los otros, se da el progreso colectivo, además del individual.

Estos esfuerzos por salirse de las formas y las normas da grandes resultados, crean productos

novedosos, al igual que Holmes, Sherlock, mezcla los métodos establecidos y las explicaciones informales, en su sentido de no formuladas antes o formuladas de manera personal con gran acierto.

Se trata de añadir al aprendizaje del pensamiento lógico y científico, el pensamiento creador de nuevos significados, cosa que por otro lado hacen los científicos en sus descubrimientos, es decir no podemos seguir separando la ciencia de la narración de esa misma ciencia y de la cultura.

Así el Arte está unido a la Intuición, a la Visualización respetuosa que es Meditación y a la Acción, que es Realización de productos o Proyectos y del Proyecto Vital como Construcción de nuestro Ser Óptimo.

Es perder el miedo a lo que podemos decir y sentir, es confiar en nuestro Inconsciente porque aprendemos a trabajarlo y a que es el colaborador de la Conciencia plena, que ambos pueden formar un Equipo Positivo Sinérgico.

Tanto el estado de flujo, (contrario al inmovilismo y la represión o los bloqueos), como la creatividad se pueden entrenar y aprender. Forma parte de ellas la concentración y un estado de calma, que hay que practicar y requieren esfuerzo, disciplina medida. A continuación se entra en la tarea sin el menor esfuerzo, fluye. “El estado de “flujo” tiene lugar en la delicada franja que separa el aburrimiento de la ansiedad”¹⁴³.

Para este estado de conexión con la corriente más vital son los conceptos de Flexibilidad, Relajación, Concentración, lo importante, en verdad es estar en un estado meditativo que no tiene nada que ver con la gravedad o la tensión, sino con la ligereza del agua y el aire suaves y constantes, son los que dan lugar a la Colaboración que es una Suma, en vez de una resta del otro y de los otros, porque se integran en el Gran Río.

La sensación de seguridad y de valentía que nos da la inmersión y el buceo en nuestro ser interior, puede significar ir en el camino de ser Artista de la Vida, es de hecho un Arte, que la práctica puede darnos.

En Arte alcanzamos muchos instrumentos para expresar esa naturaleza primera e inocente que somos desde el Inicio, como la Intuición, una de las herramientas que debemos afinar para Ver y conectar las miradas de los otros.

¹⁴³ GOLEMAN, Daniel. *Inteligencia Emocional*. Op.cit. Pág. 156.

Gran Río.

Río Duero.
Arribes.
Corporario.
Salamanca.

M. Vicente.
2011.

La Conciencia fue despertada en algún momento de la Evolución, es un salto, este salto permanece en conexión con el Inconsciente, en un artista de la Vida.

Un artista de la Vida, no necesita salir de sí mismo, lo sabe, sabe que su cuerpo no es límite, sino ventana, es el material o la herramienta que se corresponde con el soporte de un pintor, todo lo que compone la persona sirve de instrumento de creación para la conducta, la actitud, la acción en la Vida.¹⁴⁴

6. 2 ARTE Y EXPERIENCIA DE LO SAGRADO.

Ramón Llull dice que “*la significación es la revelación de los secretos que son mostrados con el signo*”¹⁴⁵, el signo, el símbolo, es un hecho, un acto, una acción y a la vez una realidad que puede crear una atmósfera de conexión con lo interior o invisible, lo inmaterial.

El signo nos recuerda o nos llama a una realidad que podemos leer como sacra, si nos preparamos para ello. Estamos en el lenguaje del Símbolo, del que el Signo es un alfabeto de grafías que nos expresan y expresan lo más interior, o profundo, hondo.

Cómo se ejercita la conexión con lo sagrado, significa un buen trabajo de Meditación, de Reflexión, de Introversión y de Soledad, de Retiro de lo exterior para indagar o investigar en lo Interior.

Es la posibilidad de encontrarse con o de dejarse a lo inaprensible de la materia y del lugar

¹⁴⁴ SUZUKI Y FROMM. *Budismo Zen*, op.cit .Pág. 23 y ss.

¹⁴⁵ CIRLOT, J. *Diccionario de Símbolos*. Op.cit. Pág. 412.

otro que recoge nuestra materia también física.

Tanto el Zen como los artistas que nos parecen más significativos y que resulta que siguen pautas de lo contemplativo, hablan de vaciarnos de contenidos habituales y engañosos, para que se haga la Luz, que quiere decir, que se conecte nuestra realidad a otra que nos sobrepasa.

Esta nueva realidad, tiene la peculiaridad de formar comité o reunión de experiencias de diferentes criaturas que contribuyen entrando, participando de la corriente energética, el curso activo de la vida, el fluir, encontrados con la apertura y la quietud mental.

Podemos así atraer o entrar en lo peculiar y lo singular y ello tiene mucha fuerza, tanta como para atravesar lo material y las dimensiones de todo tipo y colocarnos en una nueva dimensión.

Esta vivencia de lo que habita más allá de lo matérico y de las formas, se puede y se sabe hacer en el Arte Creativo, por ello es tan buena herramienta, de meditación en acción.

Los relatos de los pintores y de los creadores más conmovedores de nuestra vida, los que nos sacuden de la inercia, nos agitan en el sentido de la agudeza que traspasa nuestros caparazones de indolencia, son muy significativos y todos han investigado las técnicas mejores de inmersión en la Creación Total, donde todo sigue creándose a cada instante.

Así en todos estos maestros del Arte, se nota su maestría también en la forma de vivir, han salido de procesos de seria inquietud en muchas ocasiones y han necesitado buscar más allá de toda esa multitud de densidades, para retomar sus alas.

Es una suerte que nos llegue su búsqueda de forma visual, oral, o en relatos y llegue a nuestras antenas que deben ser preparadas para conectar con ellos. Esta preparación o ejercicio de entrenamiento podemos afirmar que le es posible al Arte Plástico de una forma extraordinariamente atractiva y natural.

Este tipo de Arte requiere un compromiso primero personal, como toda otra técnica interesante.

Es la apertura que permite aspirar, escuchar y vivir sin miedo a perder los límites que ya eran cómodos o seguros.

Es acercarse con valor al espacio de lo interior y hacerlo manifiesto, y que suene y resuene en espacios para introducirse en las membranas de los oídos internos también abiertos o que

están receptivos.

Este es un Arte meditativo también con una característica que solo se nota con tanta rapidez o agilidad en el Arte Plástico, es la exactitud del decir que se introduce por todos los sentidos y nos llega a lo eterno a través de lo cercano.

Según Land, científico de sistemas, la creatividad sea a través de la naturaleza o de la obra actual, sigue un esquema maestro, cuando un ser humano resuelve un problema¹⁴⁶ nos encontramos con tres fases de alineación, de ordenación.

En la primera fase se exploran todo tipo de opciones y el sistema se autoinventa esencial y significativamente. En la segunda fase, se establece un esquema formal, coherente asentado en lo que funciona mejor en ese momento. En la tercera fase, el sistema viviente rompe los límites del esquema fijado, para producir algo y nuevo y seguir creando.

Estas mismas fases pueden verse en la evolución humana personal o individual igual que en los estratos de la Tierra en un corte de cañón o de cauce físico, o en los círculos anillados del interior de un árbol.

6. 3 YOGA Y ARTE DE VIVIR

El Yoga considera al cuerpo como el vehículo del que podemos partir para llegar a la emergencia, a la expresión de nuestro Ser en su totalidad.

El Cuerpo aparece a lo largo de toda la Historia del Arte como signo y manifestación del pensamiento y las emociones de los humanos.

Es un mapa que dice y si calla es también significativo en su silencio o en su velada presencia. En Occidente hemos tenido un problema de separación del cuerpo del resto de componentes de lo humano, más bien de divorcio que nos ha costado sufrimientos de muchas clases, esto lo podemos observar a lo largo de la Historia y lo mejor es que los cuerpos y su esquema o presencia hablan.

En nuestra forma de religión desde la separación en el Paraíso, el cuerpo es el lugar del pecado del alejamiento de la divinidad, esto ha dado lugar a que el cuerpo ha podido ser injuriado, exaltado y utilizado en nombre de su poca importancia en esencia y sustancia y si es importante en la actualidad es como objeto de comercio y publicidad.¹⁴⁷

¹⁴⁶ GOLEMAN, KAUFMAN Y RAY. *El Espíritu Creativo*. Op. Cit. Pág.188.

Esto ha creado además una enajenación del elemento fundamental de nuestra presencia en el mundo, nuestra apariencia exterior que para el yoga está unida al interior, es el camino del que partir.

Todos los sistemas intervienen y dictan lo que se puede o se debe hacer con sus manifestaciones y apariencias, desde tapar a destapar, desde utilizar a asesinar mujeres y hombres en nombre de las más diversas ideas y conflictos de unos y otros a lo largo de la Tierra.

Opinamos que es muy clarificador para todos los temas referidos al cuerpo, el punto de vista de las filosofías de vida orientales. En Occidente la escisión de materia y espíritu dictada por el racionalismo y otras corrientes filosóficas y doctrinales, nos ha desprovisto de nuestra imagen e identidad humana más íntima.

Me interesa mucho, como practicante de Yoga, dejar constancia de la visión que éste tiene del cuerpo, es de una gran claridad y además unifica y equilibra conceptos y acción.

El cuerpo biológico es un vehículo: que como hemos citado, nos sirve de “receptor circunstancial” de la Conciencia Cósmica, de lo que nos trasciende.

Para ello debe haber o trabajarse una “purificación física” para conseguir que el cuerpo, lo material sea transparente a la Energía Universal.

Así la fuerza vital recogida en el cuerpo, constituye el “potencial de energía” que podemos aprender a conducir y templar.¹⁴⁸

En esta dirección creo que se nos hacen más significativas muchas líneas del Arte Contemporáneo y de la creación en su capacidad de crear y desentrañar signos y símbolos.

El Yoga aclara y hace transparente también la realidad interior, la muestra después de mucha práctica y trabajo, claro.

Ejercita la mirada en nuestro interior con una naturalidad y una aceptación, admirables. Para ello hemos de despejar los movimientos mentales y emocionales cotidianos para acercarnos a nuestra verdadera naturaleza, como **Patanjali**, un sabio indio que se suele situar hacia el 800 antes de Cristo, muestra en el sutra 14¹⁴⁹.

¹⁴⁷ CASTRO, I. *La Explotación de los Cuerpos*. Debate. Madrid. 2002.

¹⁴⁸ COQUELLE, D. *Introducción a los Chakra*. Robin Book. Barcelona. 1996.

¹⁴⁹ CODD, C. *Introducción a la Yoga de Patanjali*. México. 1975.

Algunos estudiosos orientalistas, afirman que el nacimiento del cristianismo y otras escuelas místicas, están muy conectadas con la recopilación de enseñanzas orales que hizo por escrito Patanjali.

La palabra Yoga es interpretada como derivación de la raíz sánscrita que significa “unir”, “uncir”, “juntar” que tiene un significado parecido a “religión” o “religar”, re-ligar, “re-unir”. Puede decirse entonces que es la ciencia o la práctica o el ejercicio de unir el alma con lo Divino Eterno.

Implica abrirnos a la comprensión profunda de que hay una Energía Superior, que es la que realmente “sabe”, la Sabiduría Interior. Ante ella solo podemos abandonarnos confiadamente, desde una actitud consciente y comprensiva.

No es el ego el autor de mi vida, es el Yo Superior Universal, el que nos crea si lo hacemos transparente o nos conectamos a través del ejercicio con él.

Todo ello nos conecta de nuevo también con el Arte y con la Psicología más vitales, más espirituales e íntimos, en el sentido de lo interno esencial.

Llega el momento en que se da una verdadera alfabetización de lo que sentimos, porque se nombra de forma primordial y nueva.

Aquí sentir es vivencia completa aquí y ahora, que con la práctica se hace más intensa y clara.

Mantra. Repetición meditativa.2008.

Con los Ásanas, o posturas posibilitamos la fortaleza exterior e interior a través de la

flexibilidad y la capacidad de Apertura, dos actitudes o formas de hacer psíquicas necesarias para el trabajo interior, la interiorización.

Con la Interiorización, nos sentimos cada vez más en nuestra casa, que no solamente es “nuestra”, sino que es la Casa Universal, la casa de todos y del Todo, en el sentido integral.

El Yoga puede considerarse así un Arte para vivir una vida plena también, muy unido para nuestro modo de ver y de trabajar, al Arte como ejercicio Creativo y a la Psicología como búsqueda del Ser.¹⁵⁰

6. 4 PSICOLOGÍA SANADORA. INDEFENSIÓN Y RESILENCIA.

*“La verdadera ayuda espiritual
consiste en dar fuerza a los seres”.*

*“La humanidad no puede satisfacerse con los placeres terrestres,
lo que esencialmente desea es cumplir su vocación cósmica”.*

Taisen Deshimaru.

Con el tiempo y después de estudiar Psicología, supimos que esa capacidad para entrar y vivir desde este territorio interior y exterior como ejercicio, cura, es decir nos permite sentir quienes somos, nos da seguridad, energía y felicidad, nos permite crecer junto a otros de forma más dichosa, personal y atrayente.

Así llegamos al campo de la Educación y de la Práctica del Arte, en diferentes localidades, barrios, centros y ciudades.

En un principio con niños y personas normalizadas: alumnos de primaria y secundaria, adultos de barrios y ciudades diferentes, profesores, educadores, estudiantes universitarios.

Y en diferentes ámbitos, lugares y espacios con personas en conflicto personal y social en cárceles, en barrios, asociaciones.

Comenzamos a dar forma con otros compañeros a una forma de Arte como experiencia y como herramienta para el trabajo personal y social.

Hacer personas, es lo que se propone toda buena educación, es decir reconocerse como alguien singular entre singulares para hacer el plural más interesante, más gracioso, de gracia, como ingenio, viveza y como don, como regalo vital a sumar a los otros. Esto es, evolucionar, aportar nuestra capacidad de individuo, de ser, a la comunidad cercana y humana universal.

¹⁵⁰ VICENTE, M. “*Psicología como búsqueda del Ser*”. Tesina. Universidad de Salamanca. 1977.

En todas las culturas y pueblos, el espacio dedicado al juego en forma de fiesta, a las historias y a los cuentos, ha tenido y tiene gran importancia en su lenguaje primario o primero. Ahora sabemos también que el desarrollo de ese lenguaje es fundamental en el crecimiento del niño y que si permanecemos junto a ese niño que somos, en el sentido más cordial y claro, podemos crecer siempre y ser mejores con nosotros y con los demás.

Hasta ahora nuestra educación ha sido acumulación de conocimientos desconectados y lo singular era solo de los señalados como geniales. Afortunadamente tanto las ciencias humanas como el conocimiento en general, sobre todo la aportación de algunos de nuestros compañeros humanos innovadores, nos dan muchas pistas para educar-nos de una forma vital y significativa.

Cuando se niega la intuición como herramienta de conocimiento, podemos llegar a perder nuestra cordura, como nos enseñó **R. D. Laing**¹⁵¹ un psiquiatra escocés, que empezó a practicar la antipsiquiatría junto a otros como **David Cooper** y que consiguieron dar un vuelco a las instituciones de encierro psiquiátrico.

Para que la Intuición pueda ser atendida, muchos estudiosos hace tiempo que nos dicen que puede ser liberada de contenidos habituales o de la rueda sin fin del pensamiento irracional que nos invade.

Para esto hay que aprender a Pensar de forma racional y la manera más interesante que podemos encontrar son: Meditación, en su fórmula Zen, basada en la respiración correcta y en la experiencia de Vacío que en verdad es Lleno.

La “nada”, implica abrirse a la plenitud del Ser, para que ésta plenitud pueda brotar o “fluir” es necesario que desaparezca con ejercicio la mezcla caótica que bulle en nuestra cabeza y en nuestra forma de vida actual.

El Vacío así es anunciador del misterio¹⁵², que se busca también en las importantes prácticas religiosas, que es entrar en el Ser Sagrado.

Cesa la separación con uno mismo y con los otros.

Esta experiencia de transformación, que se da en el Zen budista, y en muchas otras experiencias de trabajo personal auténtico, religioso o no, es la necesaria también a la

¹⁵¹ LAING, R. *La Política de la Experiencia*. Crítica. 1977.

¹⁵² DÚRCKHEIM, K. *Meditar, por qué y cómo*. Mensajero. Bilbao. 1982.

Psicología como ejercicio y práctica de crecimiento, desde el descubrimiento de nuestro Ser y Estar esenciales.

Seligman, después de muchos años de dedicarse al estudio de las patologías mentales, sobre toda a la “Indefensión Aprendida”, en animales y después en personas, después de 30 años en ello, da un salto cualitativo muy interesante, pasa del modelo médico de “salud” y “cura” de los daños manifestados a la creación de fortalezas, estudiando para ello con otros colegas y amigos, qué puede ser fortaleza y personajes de la historia universal y contemporánea que pueden considerarse modelos de fortaleza e Inteligencia personal y universal.

Empieza a investigar, practicar y describir: la Psicología Positiva, compendio de muchas líneas de trabajo interesantes del campo de la Psicología y de muchos otros campos del Conocimiento.

Para él las Fortalezas actúan de barrera¹⁵³ o defensa ante el malestar y la enfermedad psíquica, en verdad lo podemos considerar un método de Psicología Preventiva, más aún de creación de Salud Mental y Emocional.

Y aquí de nuevo vemos las coincidencias con el Yoga y la meditación Zen, que desde hace muchos siglos generan la Salud y el Equilibrio en todos los ámbitos de la Ser y el Estar humanos.

La Psicología Positiva, a través del descubrimiento de las 24 fortalezas, contenidas en 6 virtudes o cualidades fundamentales o básicas, llega de forma interesantísima también a lo Trascendente, a lo trascendental, a aquello que nos sobrepasa como materia y forma y va más allá de este plano de realidad en el que transcurre la vida.

Se basa mucho en las **Emociones Positivas**, investigadas por **Bárbara Fredrickson**, ella afirma que las emociones positivas tienen un gran papel en la evolución humana, porque amplían nuestros recursos físicos, intelectuales y sociales. Así nuestra actividad es expansiva, tolerante y creativa.

Nos encontramos de nuevo en el terreno de la Creatividad, donde se generan las señales, los signos positivos de acción progresiva positiva.

Así llega al método Ganancia+Ganancia, donde ganamos personal y socialmente, porque nadie

¹⁵³ SELIGMAN, M. *La auténtica Felicidad*. Op. Cit. Pág. 47.

pierde, todo es crecimiento, esto es en realidad fruto de los sentimientos positivos llevados a cabo de una forma no competitiva y sí creativa.

Esto nos puede recordar a **Beuys** y su “dinero no es capital”.

En verdad es una Decisión que hemos de tomar cada uno de nosotros, se puede decir que es aprender a ser fuertes, resistentes y conseguir lo que **Seligman**, ha denominado **Resiliencia**, que podríamos definir como un gran banco de Confianza, que nos fortalece y nos hace resistentes, que hemos de trabajar con la práctica flexible de las emociones y fortalezas positivas.

Es una suerte que la Psicología Positiva, trate de ser práctica y a la vez siga la línea ya abierta por **Maslow** y **Rogers**, compañeros en el desarrollo de la Psicología Humanista, que a comienzos de los años 60, subrayaron la necesidad de salir de la psicología académica de aquellos años y tener en cuenta muchas de las propuestas que ha recogido ahora la Psicología Positiva, el desarrollo Personal, basado en la voluntad, la responsabilidad, la esperanza y la emoción Positiva.

Los psicólogos humanistas no consiguieron hacerse entender con los de línea empírica ortodoxa, que era la psicología dominante en aquel momento. **Gable**, uno de los representantes de la Psicología Humanista, en carta a Seligman en 2001, admite que siguieron un camino equivocado, *“tú y la gente de la Psicología Positiva estáis creando el mapa que deberíamos haber seguido”*¹⁵⁴.

Efectivamente comenta Seligman, se perdieron un poco en principios radicales sensibleros de la época, no olvidemos que los años 60, fueron de gran agitación de ideas nuevas, pero de gran caos, lo que hizo seguramente que los rígidos psicólogos académicos se estancaran aún más y “cerraran sus puertas a los psicólogos humanistas”.

Opino que en verdad la Psicología Positiva no sería posible sin el gran paso de la Psicología Humanista, así que puede ser considerada una evolución contemporánea sobre principios crecidos y tratados de forma más ilustrada y actual. Donde se tiene en cuenta la ciencia y las investigaciones de la psicología y los avances del Pensamiento y la filosofía de vida.

¹⁵⁴ SELIGMAN, M. Op. Cit. Pág. 398.

6. 5 ARTE Y REALIZACIÓN DEL SER.

EL CUERPO, LA NATURALEZA Y LA PALABRA.

Como expone Maslow¹⁵⁵, es más práctico, hablar de “humanidad plena” o “disminuida”, que de salud o enfermedad psicológicas, lo considera más aceptable biológica y filosóficamente. Es decir que el modelo de salud y enfermedad clínica es necesaria, pero no suficiente.

Habla de aprender a escuchar las “señales internas” que es la voz de nuestro verdadero yo. Solo una pequeña parte de la humanidad alcanza la plena realización de sus potencialidades humanas, la autorrealización.

Esto significa vivir plenamente, de forma concentrada y desinteresada.

En un proceso continuo de actualización del sí mismo, de forma sincera y responsable, eligiendo el crecimiento en vez del miedo de forma atrevida, valiente, reflexionando y haciendo bien aquello que uno quiere hacer, con entrenamiento y trabajo, siendo lo mejor que uno puede ser.

También debemos dejar que “el gozo nos sorprenda”, como dice C.S. Lewis. Es decir que las “experiencias cumbre”, de intuición o éxtasis pleno, sucedan y podamos establecer las condiciones para que sean posibles o naturales.

Se trata de descubrir quién es uno mismo, descubrir lo que nos frena y decidir abrirse al yo esencial, para apreciar y optar por los valores simbólicos, poéticos, para poder re-sacralizar la vida, es decir permitirse verse a sí mismo y a lo otros bajo el enfoque de lo espiritual, lo sagrado, lo simbólico.¹⁵⁶

El lenguaje muchas veces ha sido desacralizado y podemos renombrar lo sagrado, para poderlo comunicar y compartir de forma contemporánea con los otros. Recuperar la Palabra que nombra y nos nombra.

Todo ello supone mucho trabajo que implica la totalidad del ser y el existir.

También necesita de aprendizaje con figuras que hacen de “hermano mayor” como lo llamó **Alfred Adler**, es decir la figura del educador o profesor o maestro en el sentido de acompañante y participante en el proceso de aprendizaje óptimo, como responsable, sabio y cordial.

¹⁵⁵ MASLOW, A. *La Personalidad Creadora*. Op. Cit. Pág. 57.

¹⁵⁶ MASLOW, A. *Ibid*. Pág. 76.

En el estilo taoísta ayudar a descubrir sin interferir, como hace también un buen terapeuta, un buen Maestro o Profesor.

Llega así Maslow, a unir autorrealización y concepto de creatividad, a deducir que la Educación a través del Arte, puede ser muy importante para desarrollar personas mejores, no para producir obras de arte o artistas, aunque opino que también sin ser ese el primer objetivo.

Podría ser según Maslow, personalmente así lo creo también, que: partiendo del esquema o modelo la educación artística, podamos aprender mejor todos los demás conocimientos y asignaturas.

Lógicamente hay mucha diferencia entre un método de investigación-acción en educación, a una metodología pasiva y únicamente receptiva y acumulativa, al decir de **Freire**.

Si aceptamos que la Capacidad Creadora significa Flexibilidad de pensamiento o fluidez de ideas o también la capacidad de imaginar ideas nuevas, o nuevas conexiones entre las cosas que no habíamos captado antes, entonces todo ello se manifiesta en nuestras realizaciones, en nuestras acciones.¹⁵⁷

Tomamos y somos un nuevo lenguaje, un nuevo cuerpo o materia, una nueva naturaleza.

En Psicología, tanto como en Arte, son contenidos necesarios para cambiar y para pensar de forma singular, para llegar a caminos nuevos que nos hagan nacer al territorio de lo mejor construido, lo más productivo, lo más fértil, las soluciones o la conciencia de hacer lo mejor posible aquello que es nuestra tarea en esta Tierra, la creación que solo nosotros podemos hacer como seres únicos y singulares.

Para nuestro modo de trabajo esto es el Arte + la Psicología. La capacidad de crear se cuida y la Psicología pone sus herramientas de descubrimiento unidas al ejercicio de dos técnicas que introducidas por el Yoga, nos llevan a un método de Meditación + Acción, para el Crecimiento personal necesario a nuestra Salud mental y espiritual, individual y colectiva.

Lograr la liberación de la Capacidad Creadora, supone un ambiente psicológico de apertura, de habilidad por parte de los maestros y también de la creación de la atmósfera adecuada, que va más allá de la enseñanza de técnicas y movimientos del Arte.

Todos nacemos creativos, y ya podemos afirmar que desarrollar esta capacidad y aplicarla a

¹⁵⁷ LOWENFELD, V. BRITAIN. *Desarrollo de la Capacidad Creadora*. Kapelusz. Madrid. 1980.

todos los campos de nuestra vida además nos produce una vida llena de Sentido, una vida Significativa, Reveladora de nuestro Capital personal para sumarlo al Comunitario o Social.

Aquí debemos considerar que ser un buen técnico en Arte o en Psicología, no es siempre ser creativo, hemos de considerar que la habilidad sola, se queda corta o no llega al fondo de la emoción y de la vivencia de sí mismo, por tanto no es creadora de atmósferas, ni ámbitos, ni acciones, ni resultados relacionados con el crear.

Crear está relacionado con crear-nos, con dar nombre o nombrar, la palabra da cuerpo nos habla de quiénes somos y qué podemos aportar a la organización de la Armonía, que supone crecer en Humanidad, Compasión, en Pasión por vivir también, el Entusiasmo que hace sentirnos parte de un todo más allá de nuestra micro-presencia, formando el Macro, que es Universo.

Esto requiere una gran fórmula de trabajo constante y disciplinado, de ensayos y de errores, que forman parte de la obra acabada o realizada en el punto, que nosotros consideramos más cercano a lo que queríamos hacer.

Esto significa que debemos tener la seguridad, la confianza en nosotros para aceptar y realizar cambios y ser entrenados en el placer de lo nuevo y singular.

Todo ello se puede ejercitar desde la Psicología y desde el Arte, al decir confiadamente quien soy, en la esfera privada y luego social, puedo crecer y fortalecer mi energía, mi fuerza y mi poder, que no tiene nada de poder sobre los demás, sino de potencialidad a desenvolver a desarrollar, desplegar como una espiral que crece y ya sabemos que en la naturaleza, las vueltas que están inscritas en muchas de las casas de animales marinos y terrestres y en nuestro inconsciente colectivo simbólico, significa que las vueltas de los círculos de la espiral, son cada vez más grandes, crecen como los anillos de nuestros amigos los árboles.

Esto, supone realización de nuestro Ser y nuestro Estar en la Tierra y algo importantísimo desde el punto de vista de la Psicología como trabajo con el Espíritu, supone Sanación, Terapia que es una palabra técnica, pero a mi modo de ver parte de la enfermedad, en vez de partir de la salud, entendida como Energía, como Potencia, como Fortaleza, al decir de la Psicología Positiva.

Es interesante centrarse en la significación del cuerpo como signo y símbolo, unido a la

Naturaleza y en una de las manifestaciones más importantes de esta alianza de fuerzas que es el Ser humano, la Palabra como manifestación y expresión de nuestro Ser en el Mundo.

El Cuerpo + la Naturaleza + la Palabra.

Empecemos por la Palabra como acto significativo de ser en el mundo, con ella llegamos a nosotros mismos en primer lugar y a los otros, si conseguimos su conexión con la realidad interna y externa.

Árbol Amigo.
Castaño.

M Vicente.
Salamanca.
2011.

Ya **Frankl**, diseñó un método de terapia basado en la palabra, que llamó “Logoterapia” después de su experiencia en los campos de concentración nazis. Se trata de la palabra significativa, la que necesitamos pronunciar cada uno de nosotros para Ser esa criatura singular que somos y sumar nuestro Ser a todos los Seres.

Trabajar la capacidad de que nuestras palabras nos expresen, tiene mucho que ver con la capacidad de pensar y por ello hay que desarrollar una línea de Pensamiento y de Vida que es original y flexible, personal y social, esto se puede trabajar.

La palabra que pronunciamos nos crea, ¿qué pasa si nos conseguimos conectar con las palabras de forma primordial y significativa?, que creamos de nuevo y creamos el nos.

Nos gustaría abordar conceptos que a nuestro modo de ver son importantes para la vida significativa o vivir con Arte:

Iniciación

Está ligada profundamente al modo de ser humano. Aún persisten en nuestro lenguaje

expresiones que nos repiten estados de dificultad y “sufrimiento”, puestas “a prueba”, hasta convertirse en “alguien” en la vida.

En un contexto religioso la iniciación está en la base de la existencia humana y en la mayoría de los hombres “sin religión” aún están presentes mitologías desvaídas que impregnan la vida del descendiente humano actual, del “homo religiosus”.

Podemos decir que un hombre completamente racional es una simple abstracción¹⁵⁸: no es real.

Todo ser humano está constituido por experiencias racionales e irracionales.

La zona irracional ha sido llamada Inconsciente, pues bien los contenidos de esta zona tienen parecidos sorprendentes con las imágenes y figuras mitológicas, son el resultado de situaciones inmemoriales, sobre todo de situaciones críticas, es decir de crisis, de conflictos, que se presentan de alguna forma ligados a lo sacro, a lo respetable, lo venerado.

Toda crisis existencial pone ante nuestra consideración: la realidad del Mundo y la presencia humana en este Mundo y esto en los niveles más recónditos de nuestra cultura se confunde con lo “sagrado” con el “ser”.

Lo que ocurre con el hombre de nuestros días, es que sus “mitologías” sus “ensueños”, no pueden ser elevados al mundo de los mitos, porque son vividas por un “hombre parcial” que no fundamenta su comportamiento en una visión del mundo.

Es decir las experiencias sagradas han sido “olvidadas”, han caído en el Inconsciente y aunque éste envía señales y muestra signos al humano de nuestros días, no puede llegar a una experiencia que trascienda a esa zona inicial, que es a la vez la “apertura” a lo Universal.

Se percibe una pérdida de rituales y fórmulas de encuentro consigo mismo y con los otros.

Esto se ve mucho en el Arte Contemporáneo, por ello muchos artistas, los más fundamentales para mi manera de ver, llegan a través del Arte a la formulación de verdaderos ritos y ceremonias de búsqueda de lo sagrado o de denuncia de lo racional como insuficiente o como efectivamente “Irracional”, que desintegra a la persona y al artista como contemporáneo de una línea ya gastada de pensar y sentir el hombre y el mundo.

Aquí empezamos un problema con nuevas soluciones, que en nuestros días empiezan a repensar la Filosofía, la Psicología, la Ciencia y por supuesto el Arte de nuestra época.

¹⁵⁸ ELIADE, M. *Lo Sagrado y lo Profano*. Op. Cit. Pág. 24 y ss.

El Cuerpo

Ha sido considerado:

Bella Túnica del Alma, es el cuerpo para San Macario, una forma poética que da mucho de sí, si la desarrollamos un poco.

Prisión, así lo recoge Platón (*Crátilo* ,400),

“los discípulos de Orfeo dan el nombre de prisión, en griego sema a la pena que expía el alma por sus faltas y consideran al cuerpo, soma en griego, como una prisión en la que está el alma”.

También Lope de Vega escribe:

*A mis soledades voy
de mis soledades vengo
porque para estar conmigo
me bastan mis pensamientos.*

*Ni estoy bien ni mal conmigo
más die mi entendimiento
que un hombre que todo es alma
está encerrado en un cuerpo”.....*

Herramienta, así la considera el Yoga, la materia de la que partir, la esencia a trabajar y transformar para conectarse al Ser Universal.

Significado y Sentido

Nuestro desafío como humanos es crear la Armonía basándonos en la razón, la conciencia, el conocimiento y la elección, la decisión libre fruto de la reflexión, en vez de aceptar sin más el propósito, el plan, que nos ofrecen nuestras pautas genéticas primarias o las reglas de la sociedad que nos ha tocado vivir.¹⁵⁹

Filósofos como **Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty** han reconocido este trabajo del hombre y lo han llamado “Proyecto”, es decir las acciones necesarias para conseguir metas que dan significado a la vida de un humano.

También los psicólogos lo han llamado “Temas Vitales”, es decir un conjunto de metas vinculadas a un propósito final, que hace importante o significativo todo lo que hace esa persona.

Cuando la energía psíquica, se centra en un propósito vital, la conciencia logra armonía, pero no todos los propósitos vitales son provechosos.

Los filósofos existenciales distinguen entre proyectos auténticos e inauténticos.

Proyecto auténtico, para ellos es: aquel de una persona que tiene conciencia de que es libre

¹⁵⁹ CSIKSZENTMIHALYI, M. *Fluir*. Op. Cit. Pág. 64.

para elegir y toma decisiones personales basadas en la evaluación argumentada de su experiencia, no importa la elección si es una expresión personal de lo que siente y cree.

Proyecto inauténtico: los que una persona escoge porque cree y siente que “debe” hacerlo, porque lo hacen todos los demás y no hay alternativas.

Los proyectos auténticos podríamos decir que son así los provechosos, lo que tienen y se desarrollan con justicia personal y social.

Csikszentmihalyi, expone como modelo de cambio de Propósito a **Malcolm X** que pasa de ser un chico problemático de barrio a tener un Propósito que cambia su vida y la de muchos otros humanos, con descubrimientos y logros de otros humanos anteriores significativos en la historia positiva y evolutiva real.

Ello crea Orden y Armonía en la conciencia individual y colectiva.

Se puede llamar Crear Sentido y esto de nuevo tiene mucho que ver con la Creación o Creatividad y su desarrollo, que a nuestro modo de ver, puede aportar la Psicología unida al Arte.

Los artistas cuando usan herramientas expresivas Crean Sentido, en un intento de recuperar la entidad física esencial de nuestros aspectos físicos y psíquicos, de la colonización realizada por parte de pensamiento y acción de los poderes de unos hombres sobre los otros.

A partir de Descartes con su “pienso, luego existo” el pensamiento occidental ha estado obsesionado por la oposición entre cuerpo y alma.

Con la llegada de la técnica, el medio social ha conseguido en gran proporción la anestesia del sentido, que significa comprensión íntima de los componentes de la Vida humana y de la vida en general.

Al imponer el dominio de la apariencia, de lo rápido, de la abstracción, del racionalismo, de la conceptualización, de lo convencional, de lo obligado, lo dictado como normal, lo admitido por unos cuantos como reglamentario o como regla de funcionamiento, el Espíritu Contemporáneo ha sentido la necesidad de recuperar el lenguaje y el contexto de la forma y el contenido de la Vida total del hombre, inscrito además en una historia y una memoria más universal.

Los artistas del Arte del Cuerpo, además de muchos pensadores de todos los campos buscan

esas fuentes perdidas o enajenadas de la vida, cedidas a los intereses de unos pocos, para el restablecimiento, la cura, la rehabilitación y sin duda para el equilibrio.

Es muy simbólico todo el trabajo del Arte, por ejemplo, el del cuerpo o con el cuerpo es ampliamente Óptimo, en el sentido de un lenguaje de apropiación que equilibra los lenguajes y las actitudes.

Opinamos que sería importante mostrar el atractivo que tiene en verdad nuestro cuerpo como bien material e inmaterial para nuestro Bienestar como Humanidad y como Personas.

En nuestra simbología actual persisten códigos de nuestro pasado religioso que no podemos dejar de observar y conocer.

El lenguaje de la imagen establecida como actual, en que el cuerpo y la vida en general están desprovistos de toda significación trascendente, es muy aprovechada por la publicidad en sus aspectos más retorcidos y malsonantes al servicio del mercado lucrativo.

Es muy rentable desposeer a la persona de su material aparente, de su ser externo, para poder dictar las normas y los comportamientos lucrativos para el sistema del capital material, manejado por financieros y políticos sin ética ni belleza real.

Por ello nos urge establecer el cuerpo en la educación, como herramienta de presencia y comunicación también singular y entrenarlo para que sea también el instrumento adecuado para el crecimiento del conocimiento y de la Paz, en vez de todas las guerras en las que el cuerpo ha sido exterminado incluso.

A la Paz también podemos llevar nuestro cuerpo como representante y trabajador disciplinado en el sentido de entrenado, no sometido al dolor, sino dialogante con las dificultades sin ponerlo en la huida o en la lucha estéril, que nos destruye y los enemigos de lo humano lo saben.

Seamos inteligentes y aprendamos de la naturaleza sabia que nos conforma, la misma que hace un vehículo perfecto de nuestro humilde cuerpo muy parecido a los demás, pero también único, esencial.

El equilibrio Mente Cuerpo que el Yoga siempre expresa, no es pues una ilusión de “místicas extrañas”, sino un verdadero campo para la Ciencia, la Psicología, la Pedagogía y la Neurología por ejemplo.

Vamos a pararnos a considerar el cuerpo y la Mente definitivamente como parte de un equipo enlazado a una entidad más incorpórea aún, el espíritu y trabajar desde ellos y con ellos, en su afinación para la acción que nos hace.

En nuestra cultura occidental hemos pasado de ignorar el cuerpo como algo negativo y sin interés a deificarlo y cultivarlo como si no hubiera nada más interesante en cuanto objeto de culto y seducción, siempre con unas reglas impuestas por los dictadores de la moda y los modos sociales dominantes.

Como objeto ha sido explotado y se sigue manteniendo una dualidad que no nos beneficia, más bien nos enferma como personas y sociedad.

Cuerpo, Organismo, Corporación, Entidad, Colectividad, Junta, Institución, Pleno, Cámara, Materia, Exterior, Navío, Volumen, Sólido. Son palabras llenas de contenido interesante.

Ha sido contrapuesto como antónimo al término Cuerpo y también es significativo entre nosotros: Alma, Espíritu, Aliento, Ánimo, Voluntad, Esencia.

Ya podemos considerar que todos estos términos están íntimamente ligados, aunque no practiquemos ninguna religión concreta, creemos que ya tenemos los conocimientos adecuados en este momento como Humanidad, tanto científico como filosófico, como para no desgarrar, ni separar todo lo que la Ciencia, la Filosofía o la Psicología, también nos han demostrado.

Se trata de conducir todas nuestras capacidades, en el sentido de la Construcción, de la Evolución más humana e inteligente y salir de la cultura del drama y del conflicto para avanzar hacia una esfera mejorada y realmente evolucionada.

La separación también la hemos llevado a cabo entre nuestro interior y nuestro exterior entre el otro y yo, entre sexos, entre razas. Las dicotomías practicadas han sido una fuente de dolor y de guerras entre sexos, entre humanos y entre la humanidad.

Ya no necesitamos toda la tecnología y el pensamiento dedicado a la guerra interna y externa. Nuestro mundo, nuestra supervivencia está asegurada si seguimos la evolución y salimos de la edad de las cavernas prehistóricas, nuestro cerebro ha evolucionado y nuestro mundo también.

Hemos aprendido que la destrucción y la guerra no sirven y todo el capital material y humano puesto en esos empeños, lo podemos poner a generar emociones, sentimientos y hechos

positivos.

La Psicología Positiva Contemporánea¹⁶⁰, investigada y puesta en práctica por diferentes estudiosos y en diferentes contextos, nos pone en este camino de integrar en una síntesis inteligente al cuerpo como un equipo.

Estamos lejos de esa necesidad que la lucha por la supervivencia de manera feroz como ocurre con nuestro cerebro primitivo, si tenemos el aprendizaje y la conciencia correctos y actualizados.

A partir del cerebro nuevo o neocortex, propio del cerebro evolucionado humano, podemos y sabemos usar nuestra inteligencia para el avance y no el estancamiento eterno, que producen crisis y conflictos.

Así las crisis son herramientas de crecimiento al igual que los conflictos, nos hacen avanzar, investigar otras rutas para sobreponernos al dolor, la ira, la violencia, la lucha y la huida.

Se suele decir: en “todo grupo hay conflictos”, pero también podemos decir en “todo grupo hay inteligencia grupal” [mayor que la inteligencia individual por simple suma y no resta, que nos habían enseñado en las reglas de la competición inútil].

Hemos cambiado competición -o estamos en ello- [lucha, pugna, combate, batalla, conflicto, oposición.] por competencia [capacidad, talento, habilidad] .

Quizá los avances en Ciencia y Tecnología han sido más difundidos que los avances en Ciencias Humanas. Quizá aún venimos de muchos conflictos y guerras sin resolver o que nos causaron gran dolor como Humanidad o quizá venimos de una tradición judeo-cristiana que aún valora más el sufrimiento y el dolor, que el avance gozoso.

También es cierto que el *Diseño de Moda* ha sido más difundido que la pintura y los hallazgos del Arte Contemporáneo, nos ponemos camisetas con grafismos abstractos y muchas personas aún no han salido del S.XVI en Arte, tampoco se sale en los colegios e institutos en su mayoría, la información se recorta ya desde la escuela.

Sabemos que la supervivencia en periodos de guerras ha dependido de la Bondad y la Generosidad entre los implicados¹⁶¹ .

¹⁶⁰ SELIGMANN, M. *La auténtica Felicidad*. op.cit.pag.156.ss.

¹⁶¹ FRANKL, V. *El Hombre en busca de Sentido*. Herder. Barcelona.1980.

En verdad no podemos ignorar los avances en ningún terreno sin perjudicarnos seriamente como humanos.

Las imágenes y los discursos han de irse haciendo a la medida y para los nuevos comportamientos sexuales y sociales.

Este nuevo lenguaje visual personal y social ha de escapar al modelo dominante y competitivo machista que ejerce violencia sobre los secularmente otros y distintos al modelo agresivo masculino.

La evolución humana y la Psicología Positiva, han puesto de manifiesto que el método de Ganancia-Ganancia¹⁶² nos lleva más lejos en Felicidad y en humanidad inteligente, que la competitiva ganancia-derrota, que lleva todo tipo de guerras y agresiones destructivas individuales y diarias y colectivas e internacionales.

GANANCIA + GANANCIA, es el juego de la Suma¹⁶³ propuesta por Neumann y Morgenstern, a quienes cita Wright como precursores de principios del siglo XX.

Esto nos libera del lenguaje violento porque hace innecesaria la competición y la resta del otro y de los otros.

Creemos firmemente que creando, nos creamos y que el Arte y la Vida no pueden ser distantes, ni separados, que forman parte de nuestro patrimonio universal como Humanidad, en el sentido también filosófico, poético y práctico, en todos los sentidos.

Podemos despertar a nuestro verdadero Capital el que hace la vida más digna y valiosa en el sentido inmaterial y material.

Debemos aprender a contar con nuestro cerebro emocional, a partir del cual se desarrolló el nuevo cerebro, ambos están conectados y son un equipo extraordinario¹⁶⁴.

Podemos afirmar ya, que el Cuerpo es la parte formal, visible de un Equipo de componentes inmatrimales e invisibles.

¹⁶² SELIGMAN, M. Op. Cit. Pág. 369

¹⁶³ WRIGHT, R. *Nadie pierde*. Op.Cit.

¹⁶⁴ GOLEMAN, D. *Inteligencia Emocional*. Op. Cit. Pág.275.

6. 6 UNO Y UNIVERSO.

EL VERSO DEL UNO - EL UNO UNIVERSAL. UNI-VERSO.

*Alegría, hermoso destello divino
hija del Elíseo,
entusiasmados entramos
¡oh celestial!, en tu santuario.
Tus gracias vuelven a unir,
lo que la moda había con rigor separado.
Todos los hombres se hacen hermanos
Allí donde tus suaves alas ondean”.*

*“Freude, schöner Götterfunken,
töchter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zäuber binden wieder
Was die Mode streng geteilt.
Alle Menschen werden Brüder
wo dein sanfter Flügel weilt”.*

[Allegro assai de la “Oda a la Alegría” .Texto de Friedrich Schiller. Música de Ludwig van Beethoven. *Sinfonía nº 9 en re menor. Op.125 “Coral” (1770-1827)*].

El Entusiasmo, una de las capacidades menos trabajadas en nuestra educación, poco permitida en los niños salvo en contextos como ferias y lugares de ocio y bastante perdida a medida que crecemos.

Ahora los estudios de la Psicología Positiva, lo han subrayado como fortaleza y es de plena lógica, es fuerza en acción y en acción alegre, llena de Esperanza, las cosas pueden ser mejoradas, optimizadas.

Si este alegría llega a ser “**Coral**”, hemos entrado en: “**el entusiasmo multiplicado del equipo**”, algo que ocurre en los juegos entusiasmantes como la música y el Arte, los cuentos, los juegos de los niños, de distinto matiz que en los juegos competitivos, estamos hablando de los juegos **Ganancia + Ganancia de la Psicología Positiva**, donde nadie pierde, todos participan a su medida y con su energía sumada.

Aprender a divertirse, a sentir y generar Alegría es otro buen entrenamiento, un aprendizaje necesario que no podemos abandonar, es síntoma o resultado de una vida saludable.

Divertirse, si nos fijamos un poco más en la palabra, entre sus significados está recrearse, recrear, o volver a crear el se, alegrar, festejar, regalar, agradar, acariciar, mimar, el humor positivo [es decir todo lo contrario de la destrucción y el aburrimiento, desgana, molestia, hastío, desazón, disgusto, todos ellos términos a no practicar....].

Ser único y singular, es parte del misterio de la creación personal y plural.

Kandinsky indica:

“Cuando se alcanza un alto grado de desarrollo de la sensibilidad, los objetos y los seres

*adquieren un valor interior y finalmente un sonido interior”.*¹⁶⁵

Así pues las expresiones artísticas son algo muy íntimo que ocurre en la persona y que tiene una vía, un soporte material. Así lo expresa Umberto Eco:

“Cada representación artística es, en sí misma, el universo, el universo en aquella forma individual. Aquella forma individual como el universo”.

*El Artista, el creador, tiene la capacidad, la sensibilidad, de producir obras que ponen de manifiesto el espíritu personal y el social, universal, de la época y los lugares donde se desarrolla su vida”*¹⁶⁶.

Completamente de acuerdo y en verdad hay poco que añadir, salvo la forma de llevar esto a efecto a través de nuestra Educación tanto básica como universitaria.

Kandinsky en “*De lo Espiritual en el Arte*” lo expresa muy bien:

1. *“Todo artista como creador, ha de expresar lo que le es propio (elemento de la personalidad).*

2. *Todo artista, como hijo de su época, ha de expresar lo que le es propio a esa época (elemento de estilo como valor interno, constituido por el lenguaje de la época más el lenguaje de la nación, mientras ésta exista como tal).*

3. *Todo artista como servidor del arte ha de expresar lo que le es propio al arte en general (elemento de lo puro y eternamente artístico que pervive en todos los hombres, pueblos y épocas.....que no conoce ni el espacio ni el tiempo)...Basta con penetrar los dos primeros elementos con los ojos espirituales, para que se nos haga patente el tercer elemento.....Solo el tercer elemento de lo puro y eternamente artístico tiene vida eterna. No pierde, sino gana fuerza con el tiempo....De modo que lo puramente artístico, lo que podríamos denominar la esencia del arte llega a nosotros a través del estilo personal del artista junto con el estilo de la época”*¹⁶⁷.

Creemos que no se puede decir mejor, sólo lo singular, lo que realmente forma parte de una persona en esencia particular o individual, es realmente universal y por tanto crea y nos crea.

La explicación es que nuestro capital personal en esencia y en sustancia tiene una forma peculiar, un lenguaje y si conseguimos acercarnos o sintonizar con él aportamos nuestro timbre de voz y nuestro pequeño matiz de color al arco iris universal, también llamado espectro, que tiene mucho que ver con el espíritu y aquí lo podemos tomar como el espíritu del color.

El color como espiritual está ampliamente descrito en el ejercicio del Yoga y su Meditación.

Cada color con una longitud de onda, de señal específica, nos introduce en los distintos matices emocionales e intelectuales que nos sanan y nos desarrollan.

¹⁶⁵ KANDINSKY, V. Op. Cit. Pág. 56.

¹⁶⁶ ECO, U. *La Estructura Ausente*. Lumen. Barcelona. 1992.

¹⁶⁷ KANDINSKY, V. Ibid. Pág. 82.

Éste sistema del color ya muy empleado, a veces de forma muy comercial, se ha demostrado que físicamente también produce longitudes de onda cerebrales muy concretas y de nuevo la Física, la Química y la Espiritualidad, van de la mano o forman también un equipo fantástico para el Crecimiento, la Salud y el Bienestar.

*.....sonidos de risas
sombras de la vida
vienen a mi mente
incitándome e invitándome
Infinito e inmortal amor que brilla
a mi alrededor como un millón de soles
que me llaman y me llaman a través del universo".* **The Beatles** "Across the Universe".

6. 7 CONFIANZA FUNDAMENTAL.

LO QUE NOS FUNDAMENTA.

*"El objetivo de la vida es nacer plenamente,
pero la tragedia consiste en que la mayor parte de
nosotros muere sin haber nacido verdaderamente.
Vivir, es nacer a cada instante".*

Erich Fromm.

Nos puede resultar curioso, acercarnos a cómo muchos de los científicos contemporáneos han llegado a la mística¹⁶⁸.

Eddington por ejemplo describe, la incapacidad de la física, para encontrarnos con la realidad concreta y con esa sensación, volvemos de nuevo a la "conciencia humana" el único lugar donde nos encontramos con algo más y podemos llegar a conocerlo.

Ahí en el interior, nos encontramos con movimientos y descubrimientos que están incondicionados por formulaciones externas a nuestro ser.

Es decir nuestra naturaleza de humanos, la mental y la espiritual, trasciende los temas y métodos de la Física a través de un contacto íntimo que no nos da la Ciencia.

Ir más allá de la Física, es ir hacia la Meta-física o a la Mística.

Por ello muchos físicos han llegado a la Mística.

En el pensamiento científico característico de occidente, el alma humana se vuelve hacia fuera, preguntándose el "por qué" de las cosas.

La mística tanto de oriente como de occidente, por el contrario trata de experimentar la unidad

¹⁶⁸ HEISENBERG Y OTROS. *Cuestiones Cuánticas*. Kairós. Barcelona. 1987.

de las cosas.

Lo importantísimo que hace el Arte a mi modo de ver es entrar sin más en los terrenos que han estado vedados, con la Libertad que le da la capacidad para experimentar lo más íntimo, creando un lenguaje que tampoco está separado del lenguaje de los grandes descubrimientos, ni científicos, ni filosóficos, ni humanos en total.

Por ello estoy convencida que aprender a movernos en nuestra educación en los lenguajes sin separación de conocimientos y con naturalidad, es el fundamento de nuestro crecimiento positivo y por tanto educativo, que es el aprendizaje del Bienestar, que se hace de forma calmada, aprendiendo a resolver las luchas y los nudos más difíciles sin entrar en guerras inútiles, sino en esfuerzos importantes de responsabilidad y solución.

La cantidad de matices peculiares que podríamos aportar si fuéramos educados en la creatividad y la Creación de signos singulares aportaría soluciones infinitas, ya que así las dificultades también son retos para sobrepasar y llegar a otros.

Evolución y Metamorfosis, Transubstanciación Ritual, todas palabras o conceptos que nos llevan, nos transportan a lo humano desde todos los tiempos a todos los espacios intemporales o atemporales, físicos e inmatrimiales o leves de hoja ligera y llena de vida.

A conseguir al menos ir en la dirección de estos conceptos es para lo que la Psicología ha nacido, se trata de actualizarnos de recrearnos, de evolucionar.

Flores.
M.
Vicente.
2011.

Conocer la flor es convertirse en la flor, como nos dice el Zen, este conocimiento por ser real, es creador, nos muestra o nos lleva más bien a continuar con la obra que ya es, que ya somos y desconocíamos.

Esta es una fe fundamental, una certeza que nos sitúa en la fuente de la Confianza, desde donde toda Creación es posible, la de los productos del Arte de la Vida y del Arte de Vivir.

7. EDUCACIÓN DE LA CAPACIDAD CREADORA
FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA DEL PROYECTO

7. EDUCACIÓN DE LA CAPACIDAD CREADORA.

FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA DEL PROYECTO.

7.1 ARTE Y EDUCACIÓN. DILATACIÓN Y EXPANSIÓN DE LÍMITES.

*“Cabezas bien formadas y Manos experimentadas,
Antes que odres repletos”.* **Freinet.**

Para **Herbert Read**¹⁶⁹, la finalidad de la Educación sería desarrollar la singularidad al mismo tiempo que la conciencia o conexión natural y social del individuo.

La persona es un ser único y este ser singular es un valor que aportar a la comunidad, ningún otro individuo tiene su combinación genética, al principio puede ser una manera propia de sonreír, pero ya introduce una variedad peculiar de vida y en la vida. Lo que empieza siendo biológico o físico puede también ser una manera singular de ver, pensar, investigar, de expresar emociones y pensamientos, lo cual puede llegar a ser muy valioso para todos como Humanidad.

La Psicología Moderna y Contemporánea nos habla de la necesidad de que la Educación sea un proceso de individuación unido al proceso de integración social, lo singular unido a lo plural, lo personal a lo social.

Para ello la educación pondrá en juego la libertad como estado de características positivas para la persona y por tanto para la sociedad. Esto conlleva según **Read**: la eliminación de lo negativo, es decir el ejercicio de la Libertad nos previene por exclusión clara, de impulsos egoístas y antisociales.

Hace años que los pueblos y las personas con verdadera fe democrática, han aceptado esta concepción de la Educación, aunque la democracia en su estado actual se halla lejos de una puesta en práctica de este modo de práctica educativa.

Ya Platón decía: *“Evitad la compulsión y que las lecciones de vuestros niños tomen forma de juego. Esto os ayudará también a apreciar cuáles son sus aptitudes naturales”.*

Hemos insistido a lo largo de este trabajo y de nuestra experiencia en general, cómo el Juego, es capaz de crear y fortalecer las diversas habilidades mentales, emocionales y sociales, como

¹⁶⁹ READ, H: *La Educación por el Arte*. Paidós. Barcelona. 1982. Pág. 30.

muy bien demostró con amplitud **Jean Piaget**.

El Juego: 1°) Despliega y afianza todas las herramientas del pensamiento, **Fleming**, el científico, jugaba con las pinturas microbianas¹⁷⁰ hasta descubrir su funcionamiento para bien de los avances en la Ciencia.

2°) El Juego Simbólico nos proporciona el entrenamiento de habilidades como la analogía, la conexión, la empatía, el modelado, la representación, la grafía de las cosas de todo tipo que nos rodean, despertando nuestra imaginación donde unas cosas se relacionan libre e intuitivamente con otras, Fleming usaba las bacterias como pigmentos en sus modos de experimentar.

3°) Nos enseña a construir reglas conectadas con las situaciones externas a nosotros, que nos sirven para concretar las maneras y las formas de comportamientos a la vez que nos muestra como saltar esas reglas para descubrir otras nuevas que mejoran el conocimiento, así Fleming descubrió nuevas reglas para su juego con la bacteriología, hasta llegar a la Penicilina.

El Juego por lo tanto va mucho más allá de ser un ejercicio o un entrenamiento del pensamiento, en realidad es una herramienta por sí mismo, estamos totalmente de acuerdo con los autores **Root-Bernstein**, con sus opiniones expuestas en su obra “*El Secreto de la Creatividad*”, aquí referida.

En el apartado de Experiencias, Bases Experimentales, en la 2ª parte de este trabajo, contamos y describimos varios de los Juegos que ponemos en acción en el Arte y la Psicología como método personal de Creación que suma varias líneas de Conocimiento.

El hecho de dejarnos jugar, experimentar con materiales, colores y técnicas en Arte concretamente genera nuevas conductas interesantes y personalizadas que a la Psicología le importan de forma sustancial, es la manera de generar nuevas ideas y pensamientos que liberen vías nuevas de conocimiento y acción personal y colectiva.

Es la Vía de lo Singular para poder llamar Plural al conjunto o la Suma de intuiciones y acciones realmente significativas para lo individual y lo colectivo inteligente y evolutivo o progresivo, Nuevo.

Hacemos referencia también en varias ocasiones a **Lewis Carroll** y sus libros con Alicia como protagonista, una niña que representa al propio Carroll, cuyo nombre real era Charles

¹⁷⁰ ROOT-BERNSTEIN, R Y M: *El Secreto de la Creatividad*. Kairós. Barcelona. 2002.

Dogson, un profesor de matemáticas bastante convencional en Oxford, que no sabía jugar con su trabajo como Fleming.

Así necesitó poner en acción su imaginación en otros ámbitos de su vida, los de fuera de su actividad laboral. En su tiempo de ocio era otra persona a la que gustaba la fotografía, los juegos de palabras y la capacidad de jugar de los niños, así alcanzó su gran maestría con “*Alicia en el País de las Maravillas*” y “*Alicia a través del Espejo*”.

El juego dicen los autores Root-Bernstein y estamos muy de acuerdo, necesita la coherencia interna que es un rasgo que distingue al juego productivo, o fructífero, provechoso, porque nos lleva a conseguir, a ganar nuevas reglas que sustituyen a las antiguas, es lo que hace un buen aprendizaje, nos ayuda a crear nuestras propias reglas adaptadas a nuestra singular forma de ver y sentir para hacer lo que sólo podemos hacer nosotros, desde nuestro Yo Singular.

El Yo Singular así toca lo más íntimo de nuestra esfera humana, lo más peculiar, lo esencial de nuestro misterio vital, el material que conlleva un cosmos inmaterial conectado con lo Universal.

Esto es a nuestro modo de ver y apoyados en los argumentos y experiencia de todos estos autores, el verdadero trabajo de la Educación, de la Psicología y el Arte como líneas educativas para la Salud mental personal y espiritual de los humanos.

En realidad es llegar a nuestro fondo y fuente sagrada, capacidad que el Arte por su capacidad de analogía, de aproximación, tiene a nuestro modo de ver de forma extraordinaria, como actividad desde la Confianza en nuestra naturaleza más real, algo muy parecido a lo que una buena sabiduría religiosa hace: se concede crédito¹⁷¹ a lo que sucede en el ámbito de lo sagrado de tal manera que se manifiesta como realidad existencial.

La Confianza tiene mucho que ver con Fianza, Depósito, Crédito, Señal, es decir encontramos a través de una Buena Educación basada en nuestro caso en el Arte, esa Confianza Fundamental, base del sentido o unidad de concentración del sentido que supone lo simbólico.

Del campo del símbolo emanan, alcanzan su sustancia la Religión y el Arte, en nuestro caso nos referimos a lo Sagrado que existe en cada Ser, y que nos desvela el Arte como Herramienta de Conocimiento personal, que al conocer, nos conoce, hemos llegado así a la conclusión de que crear, nos crea, nos funda, nos da sentido y existencia desde lo más

¹⁷¹ TRÍAS, E: *Por qué necesitamos la Religión*. Debolsillo. Barcelona. 2000.

intangible o inmaterial.

El procesamiento de lo simbólico, es precisamente la actividad mental, como ha descubierto la Psicología Cognitiva, es decir es el manejo y la representación, la grafía de los símbolos para llegar al conocimiento de nuevos conceptos o a la capacidad de resolución de problemas, entre otras habilidades.

Para poder desarrollar la educación del Yo Auténtico, o la búsqueda del Ser de cada persona, es necesario el Compromiso educativo con la Libertad, aquí debemos citar principalmente a Freire.

Paulo Freire,¹⁷² educador brasileño, uno de los fenómenos más importantes en Educación en el S. XX, ha sido capaz de aunar la participación activa de todos los participantes y de todos como Comunidad, en el proceso educativo y la teoría pedagógica que parte de la observación del potencial que existe en todo grupo o población humanas, para plantear cuestiones en conjunto que trabajen en inventar nuevas vías de Conocimiento siempre Activo y Participativo.

Podemos considerar a Freire un gran Creativo del Pensamiento y de la Acción, desde la Libertad. Un capacitador de los lenguajes propios de cada grupo humanos en proceso de Crecimiento. Porque eso es Libertad, la capacidad para tener el propio lenguaje que se una al de los otros para el entendimiento y el conocimiento Universal.

Su texto “Educación como práctica de la Libertad”, es ya un clásico de la pedagogía del S.XX, su metodología educativa se identifica con la búsqueda de la Liberación Humana¹⁷³.

El primero que estableció la Libertad como principio de la educación fue Rousseau (S. XVIII) a él le siguieron **Pestalozzi, Froebel** (XIX) y **Montessori** (S.XX), grandes defensores y desarrolladores de la Libertad en la Educación.

En el siglo XX, tenemos ya un progreso en la teoría de integración entre Educación y Democracia Social, con **John Dewey** y **Edmond Holmes**.

Creemos que debemos comprometernos a reflexionar en qué medida nuestros métodos educativos pueden fomentar la actividad imaginativa en sí misma, las imágenes con las que nuestro equipaje personal puede jugar, las membranas o pieles de las que están hechos los

¹⁷² FREIRE, P. *La Educación como Práctica de la Libertad*. S. XXI. México. 1985.

¹⁷³ MONCLÚS, A. *Pedagogía de la Contradicción*. Anthopos. Barcelona 1988.

sueños, las visiones que nos llevan a crear o a contrastar con otros sueños y fantasías, hermanas de la imaginación y de la realidad bien organizada, personalizada y puesta en el común, en lo colectivo como una suma de ideas y matices que hacen la vida mejor, mejorada, más sabia.

Vamos a exponer las aportaciones que nos han servido de base a partir de la investigación y puesta en práctica de hallazgos de grandes pedagogos contemporáneos, grandes maestros como son **Celestin Freinet y Paulo Freire**.

7. 1. 1 FREINET¹⁷⁴

Un innovador de la escuela, inventa métodos de participación en grupo, y los pone en práctica después de una lesión de guerra, en esto coincide con nuestros admirados **Beuys** en Arte y **Frankl**, en Psicología. Como podemos ver y vivenciar lo creativo está siempre conectado aunque provenga de distintos campos del Aprendizaje o el Conocimiento.

Tras las consecuencias de la guerra mundial, muchos creadores desarrollan por necesidades personales y emocionales, líneas de trabajo comprometido personal y socialmente, que a nuestro modo de ver, son importantes, vitales y muy dignas de tener en cuenta, porque nos han aportado un legado de búsqueda y de acción humana muy valioso y creativo, que sobresalen del caos que los humanos han creado en los conflictos guerreros violentos.

También Freinet, padece un campo de concentración, como nuestro respetado y admirado Frankl, donde escribió también como él, lleno de optimismo: "La psicología sensitiva y la educación" y "La educación por el trabajo".

En 1924 crea la "Cooperativa de la Escuela Laica", un camino de gran importancia para la escuela contemporánea, fue expulsado de la institución de maestros del estado y abre su propia escuela que también fue cerrada, sin embargo su movimiento fue tomando fuerza, llega cada vez a más maestros y se configura como uno de los movimientos más importantes de la Pedagogía del siglo XX.

En Freinet podemos reconocer las influencias de Montaigne, Rousseau y Pestalozzi, y más de nuestro tiempo, Montessori y Piaget.

Entiende la Educación por la Acción, entendida como Trabajo, Experiencia y Ejercicio, el

¹⁷⁴ FREINET, C. *El Texto Libre*. Laia. Barcelona. 1970

trabajo es así una necesidad natural, una acción, una tarea lógica y evidente del crecimiento, que debe ser activo. Este modo de trabajo se organiza a través de una Cooperativa de alumnos apoyada por el profesor.

Para la Acción Educativa, propone como método el Tanteo Experimental, este sería aprovechar la tendencia natural del niño a investigar, a crear, a expresarse y exteriorizar, para sacar impulso y motivación de los aciertos y aprender de los errores.

Un gran instrumento de expresión y aprendizaje es el Texto Libre que se lleva a la Imprenta Escolar, fabricada por ellos mismos, Ficheros Escolares y Diccionarios Cooperativos elaborados todos ellos en grupo. Junto a Contratos de realización para la responsabilidad personal y grupal.

El trabajo del maestro sería despertar el interés por aprender, centrándose en la realidad de forma natural.

Es una línea pedagógica muy interesante a nuestro modo de entender, es creativa, en equipo, y de él parten muchas de nuestros modos de trabajo en Arte y Psicología.

Al potenciar la motivación expandimos los límites personales y grupales y se suman los movimientos de ir más allá de los límites aprendidos, de una forma que se refuerza el trabajo como equipo, cooperando, SUMANDO (no restando y compitiendo de forma irracional, para ser más “listo” o “avanzar a costa de los demás”, de nuestro modelo negativo de sociedad y el sistema acumulativo de lo material donde nos movemos).

Así en la escuela se investiga para llegar a los conocimientos que son más naturales, los que la escuela tradicional trata de imponer sin necesidad.

Es el conocimiento ligado a la persona, en conexión con su realidad y la realidad grupal, que al ser sumada produce cooperación y colaboración que es un modelo de convivencia y aprendizaje inteligente y muy importante: “*cabezas bien formadas y manos experimentadas, antes que odres repletos*”, dice Freinet.

Trata de hacer actuales las técnicas didácticas, de innovar y renovar el modo de aprender y conocer. Así se investiga personal y grupalmente y se desarrollan al máximo las capacidades personales y colectivas, el trabajo sirve al grupo y se avanza, se progresa y se crece.

Uno de los métodos más interesantes de Freinet es la imprenta y en la actualidad hay unas

herramientas derivadas de esas formas de imprimir elementales que en Arte dan grandes territorios para la expresión.

Según Javier Casado, un gran convencido actual de los métodos de Freinet¹⁷⁵, *la imprenta en la escuela hoy*, serían los editores de textos, las herramientas de diseño y maquetación de nuestros ordenadores actuales, los Sitios para compartir imágenes y fotografías, sonidos y vídeos.

Así usan “*el blog como espacio para crear y compartir: el diario o periódico de clase, la planificación y reparto de tareas, el calendario y la memoria de actividades y proyectos, enlaces para buscar información, ampliación de conocimientos o práctica de lo aprendido. El blog como un espacio personal de cada alumno: evolución del trabajo, comunicación interactiva, motivación y autoestima, espacio de consulta y autoaprendizaje, presentación y seguimiento de proyectos de trabajo e investigación*”. Javier Casado¹⁷⁶

Los wikis o los blogs, como espacios de trabajo conjunto, son de gran interés porque no estamos acostumbrados a participar en el aprendizaje de forma colectiva; por nuestra parte hicimos ya una experiencia en 2006 con un grupo personas, lo referimos con más amplitud en la parte II de este trabajo en Proyectos y Experiencias. Se llamó “Escribir Con-Junto” y la página en Internet, colaborativa: <http://navenf.blogspot.com>¹⁷⁷.

Navenf. Blog. M. Vicente. 2006.

Fue una primera aproximación que ha tenido más intensidad y extensión en el año 2012, con la colaboración de más personas (16) y pueden ser más a lo largo del tiempo en un proyecto ue hemos llamado, Puntos Vitales: el Arte: <http://puntosdvida.blogspot.com>¹⁷⁸, del que se

¹⁷⁵ <http://javiercasani.edu.glogster.com/de-la-imprenta-al-blog/>

¹⁷⁶ CASADO, J. Blog cit. Pág. 2.

¹⁷⁷ <http://navenf.blogspot.com>

derivan también, “*Puntos de Interconexión*”, “*Si Mana Clau*” y otros en proceso actual.

La imprenta, cuyas fórmulas sencillas de elaboración hemos experimentado, da unos resultados plásticos extraordinarios, además de que es un aparato fácil para hacer en casa y experimentar con él las satisfacciones y experiencias de lo escrito o dibujado y del grabado, de impresión sencilla. Son técnicas participativas y activas gestuales y creativas¹⁷⁹.

Es decir Freinet, estableció y practicó un tipo de escuela activa muy basada en las emociones y sensaciones de la realidad y junto con la capacidad de dar forma de formular con inteligencia el aprendizaje, que es enseñanza en el entorno cotidiano y con el contexto.

5. 1. 2 FREIRE

Otro gran educador comprometido con la Educación como forma de compromiso personal y social, unido y conectado con el contenido de la realidad, es decir la realidad nos educa si aprendemos a saber leerla con las herramientas adecuadas, por ejemplo las palabras, la palabra como herramienta de desarrollo personal y social.

La Palabra como Herramienta, desarrolla el lenguaje personal y el social conectado, es decir comprometido con el cambio positivo como personas individuales y como integrantes de un colectivo humano que debe crecer en un nivel de igualdad y organización ética. La Educación ha de estar al alcance de todos y es liberadora, es una práctica de la Libertad.

Analiza semánticamente las palabras, diferencia el “sentido base” del “sentido contextual” en ellas, tiene un gran interés por el campo de la Semántica y la teoría de la comunicación, cita y se basa en Pierre Guiraud en su libro “La semántica”(1965), libro clásico sobre el tema y subraya la delimitación de las palabras por el contexto que así marca uno de los “*sentidos potenciales o virtuales de la mismas*”.

Por ello considera que Educar y Educarse como práctica de la libertad no es extender algo desde un lugar a otro, desde el saber depositado, acumulado, al lugar donde la ignorancia está situada.

Para Freire la forma de conocer o avanzar en el conocimiento es la superación de lo conocido de una forma crítica, de forma dialéctica, reflexiva. El conocimiento auténticamente humano

¹⁷⁸ <http://puntodvida.blogspot.com>

¹⁷⁹ SALA, C. Y JOVER, L. *Técnicas de Impresión en la Escuela*. Avance. 1975.

no es un acto de recepción “pasiva” de los contenidos que otros transmiten o imponen¹⁸⁰.

Es el Arte como manera de Conocer de Aprender, a través de la Reflexión Crítica, del Cuestionamiento Irónico, de la Ironía como crítica inteligente con una mirada de Humor como en el Roto, un gran maestro dibujante.

Como podemos valorar una y otra vez, en estas cuestiones de conocer, es el Arte una gran herramienta para generar, para activar y desarrollar Conocimiento Personal y Social, que además puede sumar una dosis de Juego, Humor y de Ironía bien mezclados para el desarrollo más productivo de la Inteligencia: crear líneas nuevas de Pensamiento y Acción.

“Una persona que jamás cometió un error, jamás probó nada nuevo”. **Albert Einstein.**

Uno de los grandes gozos del aprendizaje, a la vez que un triunfo o un éxito de la forma de aprender, es poder organizar las cosas que tenemos en la cabeza de tal manera que nos permita ir más allá de lo que necesitamos o de lo que “deberíamos” hacer o conocer. Aquí nos adentramos en la práctica de otra herramienta: la Reflexión, la capacidad de pensar sobre lo que sabemos. Poder ir con el pensamiento más allá de lo que ya conocemos, más allá de la Información.

Esto es lo importante de una hipótesis de trabajo o una conjetura y también de una creencia, se derivan de algo que ya sabemos, algo que genera el traspasar los límites conocidos hasta ese momento, esto creemos que es creatividad y creación de nuevos caminos en el Arte y en la Ciencia y en cualquier proyecto vital de cualquier cualidad que emprendamos.

Las estructuras básicas, devienen en otras evolucionadas, derivan en nuevos modos, “menos es más”, como dijo **Mies van der Rohe** a propósito de la arquitectura.¹⁸¹

Creemos que esto lo cumple la enseñanza del Arte Creativo, es decir se deriva de su ejercicio, una gran cantidad de información de lo que es esencial y está en nuestra vida. Aprendemos a crear realidades nuevas a través de las realidades concretas, lo más posible de lo menos, de lo nimio de lo insignificante. La realidad pequeña y cotidiana de los objetos, del color de una cosa sencilla y de uso habitual se puede convertir en la generación expandida de redes significativas que actúan como signos y símbolos ampliados, colectivos y universales.

Para **Bruner** con el que estamos muy de acuerdo, esto debería estar en el fondo de todo buen

¹⁸⁰ MONCLÚS.A. Óp. Cit. Pág. 34 y ss.

¹⁸¹ BRUNER, J. *La Educación puerta de la Cultura*. Op. Cit. Pág. 146 y ss.

currículo, de todo buen programa o encuentro de enseñanza y aprendizaje. Debería formar parte de los criterios para construir las evaluaciones del Buen Hacer, como criterio, como razonamiento principal.

Para ello debemos y podemos estar dispuestos a asumir, a aceptar riesgos, estar abiertos a experiencias nuevas que pueden expandir, extender desplegar lo desconocido hasta ese momento en que decidimos saltar o escalar o probar un vuelo, una extensión inexplorada, ignota, dejar fluir nuestro caudal de creación.¹⁸²

Quimeras, fantasías, utopías, imaginaciones, ensueños, sueños, amplitudes, anchuras, dilataciones, estiramientos, ampliaciones, desarrollos, crecimientos, progresiones, adiciones, Sumas. Son todas operaciones, procedimientos o formas en que tiene lugar la apertura de lo Nuevo, de las Soluciones, aunque haya que atravesar errores.

Si tenemos la Valentía, el valor de continuar a pesar de los problemas, por tanto también la Constancia de probar las diferentes maneras de hacer las cosas, podemos cometer muchos errores, muchos más que la mayoría de personas que no hacen intentos o cambios, pero al final del proceso de búsqueda vamos alcanzando respuestas, indicaciones y revelaciones que nos indican que vamos superando etapas, fases, ciclos, podemos sentir que crecemos.

Así podemos traspasar los límites del espacio y del tiempo personales, relata Goleman, respecto a la edad que la señora **Mary Stoneman Douglas**, con cien años y ciega, -una gran defensora de los humedales de Florida como ecosistemas sustanciales que hay que protegerse dedica a terminar su décimo libro sobre el tema y declara en su autobiografía “*Voices of the River*”, en 1987: “*Un cerebro de noventa años no tiene nada de inherentemente defectuoso, si lo mantienes alimentado e interesado, comprobarás que se conserva en muy buen estado*”.¹⁸³

Así pues el espíritu creativo, lejos de perder fuerza con el tiempo o la edad, puede ganar potencia e impulso, cuando alguien ha reunido, re-unido y sedimentado vivencias y experiencias porque se ha concentrado en algo que de verdad le importa.

Así relata Goleman, Picasso pudo decir en un momento determinado:

“La edad sólo importa cuando uno envejece. Ahora que he llegado a una edad avanzada, bien podría tener 20 años”.

Cuando se reflexiona sobre creatividad dice Goleman, sobre cómo las personas son creativas

¹⁸² CSIKSZENTMIHALYI, M. *Fluir*. Op. Cit.

¹⁸³ GOLEMAN, D. KAUFMAN, P. y RAY M. *El Espíritu Creativo*. Ed. Zeta. Barcelona. 2009.

y expresivas en muchas ocasiones lo expresan como la experiencia de “soltarse”, dejarse “fluir”, es en ese momento cuando ocurre la creación, puede ocurrir mientras meditamos, tocamos un instrumento, cuando nos concentramos en tareas sencillas, o cuando dormimos. Nos pueden ayudar dos líneas a tener en cuenta para poder soltarnos, muy derivadas de la Práctica del Yoga:

1. Soltarse físicamente, relajarse en todos los músculos. Con diferentes técnicas sencillas.
2. Soltarse mentalmente, imaginar que algo que nos preocupa es un objeto cualquiera que llevamos con nosotros y que a continuación lo quitamos lo apartamos de nosotros.

La creatividad se puede expandir, dilatar, ensanchar, desarrollar, si somos capaces de encajar las habilidades y el talento, si las habilidades son mayores que el reto al que nos enfrentamos, nos aburrirnos.

Algunos estudiosos le han llamado al fluir, “el momento blanco”, todo sale bien, muchos atletas lo han experimentado, músicos y creadores.

Nuestras habilidades y los desafíos se adaptan de manera tan perfecta que se produce una fusión, un encaje y una conexión única es esos momentos donde se borran las fronteras, se diluye todo límite para vivir plenamente y sobre todo queda el poso, la huella de que toda frontera es traspasable, todo problema diluible y las fantasías y utopías, lo inalcanzable, posible[♦].

Todo ello tiene mucho que ver con el Arte y la Espiritualidad, todo es Confianza y Posibilidad.

7.2 ARTE Y APRENDIZAJES PERSONALES Y SOCIALES.

Los instrumentos, las herramientas que necesitamos para dar forma, solución práctica a una necesidad definen nuestra acción, incluso antes de acabarla¹⁸⁴. Por ello la Plástica o la práctica del Arte ponen a disposición de nuestra inteligencia caminos que aún no hemos definido en pensamiento ni en palabras, ponen el terreno de lo desconocido en juego y abren la confianza en la vía de la Intuición Natural, esa que sería bueno que todos desarrolláramos para hacer una humanidad y un mundo Inteligente y lleno de buenas vibraciones, divertido y

[♦] Arte como acceso a lo Espiritual, a lo que está más allá de lo racional y trasciende lo material.

¹⁸⁴ BRUNER, J. Op. Cit. Pág. 170.

evolucionado, no competitivo y agresivo aburrido.

Esto nos hace personas confiadas en nuestros talentos naturales e intelectuales, también generosos y solidarios, divertidos y llenos de vida.

Cita Bruner, que el nivel de burbuja genera el medidor horizontal, como ejemplo sencillo de descubrimientos basados en necesidades que generan soluciones, es decir “*la habilidad es una forma de relacionarse con las cosas, no una consecuencia de la especulación, de la teoría*”.

Lógicamente la habilidad o habilidades se pueden hacer crecer o mejorar con la ayuda de una proposición o teoría, pero nuestra acción o práctica no mejora hasta que ponemos el conocimiento en la habilidad, conectada con ella.

El conocimiento entonces ayuda, hace progresar y avanzar, cuando se integra en los hábitos, en los usos y costumbres de acción de las personas.

Así si integramos en nuestra educación procedimientos artísticos creativos, determinarán nuestros hábitos creativos más simples y cotidianos, dando así toda la dimensión misteriosa e inteligente de lo que significa habilidad[♦].

Tratamos de explicarnos una vez más la práctica o la experiencia con ideas, con pensamientos después de nuestra Práctica y Experiencia, con Reflexión a continuación de la Acción, porque creemos que es necesaria para los practicantes del Arte como herramienta, es decir si el Arte fuera un hábito en nuestra vida cotidiana, nos cambiaría y cambiaríamos así la vida. El Arte como Hábito[♦] en nuestra vida.

Además Bruner cita a Seeley Brown en su trabajo sobre la Inteligencia Distribuida (“*Situated Cognition and the Culture of Learning*” 1988):

“Es un grave error situar la inteligencia en una sola cabeza, no solo existe en el entorno de libros y apuntes particulares, sino también en las cabezas y los hábitos de las cabezas de los amigos con quienes interactúas y en lo que además has llegado a dar por supuesto socialmente”.

Esto ocurre no solo porque la asociación, la conjunción, la reunión, te impulsa, te inspira y te hace más visible, sino también tiene mucho que ver con haberte asociado a una comunidad cuya **inteligencia extendida, dilatada[♦]**, o inteligencia distribuida, compartes, cooperas, sumas, favoreces con tu participación.

[♦] Arte como Hábito de Aprendizaje y Conocimiento, en nuestra Vida cotidiana, como ejercicio vital importante.

[♦] Arte como Hábito en nuestra Vida.

[♦] Arte como Inteligencia Expandida y Sumada.

Así, dice Bruner, no solo entramos en una comunidad de convenciones, de prácticas concretas, sino también y esto es a nuestro modo de ver lo importantísimo: a un modo de cultivar la Inteligencia.

Es decir un modo de actuar que va más allá de los individuos, depende de su distribución comunitaria, es un modo de practicar, un modo de hacer obra, de hacer proyecto.

En un libro de Psicología Cognitiva del que participó Bruner, titulado *Estudios en Crecimiento Cognitivo (1966)* se distinguen tres modos de representación¹⁸⁵:

1. La Enactiva, que proporciona los medios para los fines, es decir los instrumentos o herramientas para la actividad hábil, ahora lo nombraríamos como *procedimental*, es decir la actividad aporta el procedimiento, el modo que necesitamos.
2. La Representación Icónica, las imágenes no solo captan, absorben, la singularidad de los acontecimientos y de los objetos, también dan a luz y sirven como prototipos, como modelos de *clases*, de variedades, de diversidades nuevas de hechos. Así en edades tempranas, mucho antes que el pensamiento operacional, nuestra capacidad para considerar el mundo en imágenes típicas y similitudes nos da una estructura, un orden básico a través del cual podemos accionar en el mundo.
3. La Representación Simbólica, es otra forma de relacionarnos con la realidad, construir los sistemas simbólicos, imaginarios que nos ponen en comunicación con lo real y más allá de ello. Una representación de realidad que conecta con la imaginación para dilatar nuestros campos de conocimiento y de Acción.

Afirma Bruner, que las formas de hacer las cosas no se cambian fácilmente cuando se institucionalizan en hábitos y leyes para los que dependen de esos modos ya depositados, guardados. Nuestra cultura parece necesitar de ellos, de su consistencia. Cita a Michel Foucault en *Disciplina y Castigo*, cómo la práctica y uso del castigo se adelantó a su teoría y cómo se realizaron esfuerzos notables, para conseguir que ésta se ajustara a la práctica.

Bruner también supone que uno de los modos más poderosos para despertar a uno de los modos de representarse el mundo que se relaciona con la acción, es la representación icónica, la ilustración, porque las imágenes no solo son prototipos, modelos de categorías, sino

¹⁸⁵ BRUNER, J. Op. Cit. Pág 173 y ss.

también marcos de acción, acotaciones de realidad fijadas, precisadas, perfiladas, en lo que narran.

Es cuando la acción de los humanos se representa por fin en palabras, se expresa en un relato sobre acciones realizadas, procedimientos, modos seguidos, es decir narraciones sobre lo hecho y cómo se hizo. Se vive y se comunica.

Vamos a reflexionar sobre los aprendizajes Sociales, para sumar líneas.

Martin Buber, un gran filósofo y místico contemporáneo alemán, al que cita Read¹⁸⁶, define la educación como la elección de un mundo posible y piensa en el maestro como mediador esencial entre el chico y el ambiente. No es la aceptación pasiva de este ambiente, sino su modificación, lo que hablará de la eficacia de nuestra mediación.

Buber fue un avanzado en reflexionar sobre la “Capacidad de Crear”, que hasta la modernidad con los educadores y autores innovadores, fue considerada reservada a las acciones divinas de creación del universo. Se empezó a considerar entonces que la capacidad creativa que en principio solo se atribuía a los genios, estaba presente en todos los humanos.

Hay una fuerza, una energía humana que nos lleva a crear de una forma desinteresada, generosa, experimental, dice Buber, no se puede solamente explicar este impulso con las teorías del psicoanálisis. Pone un ejemplo en los niños pequeños que comienzan a hablar, a pronunciar palabras no como algo a imitar solamente, sino como lo original intentado por primera vez.

Estamos muy de acuerdo con esta valoración, lo nuevo para los niños también cuando comienzan a garabatear es un descubrimiento novedoso de comunicación conectada a sus acciones, a sus descubrimientos de cada etapa de crecimiento y efectivamente esa novedad es creativa, como de inauguración de la vida, realmente llena de entusiasmo.

Para Buber la creación, la creatividad es una fuerza que parte del centro de cada persona que necesita ser tomado de la mano como amigo, compañero, para experimentar el tú, la conexión con el otro y con los otros, llama a esta interrelación, el instinto de Unión (Verbundenheit) la capacidad para dar y recibir al mismo tiempo, “el deseo de vivenciar la unión” que se da en primer lugar con la madre.

¹⁸⁶ READ, H. Op. Cit Pág. 277 y ss.

Es la creación del vínculo del sentido del ser y el estar en el mundo, el que es también creador y generador de confianza de ligazón con lo otro, algo que tiene que ver con el hecho creativo y con la vivencia de lo religioso, debemos recordar a Buber y su libro “Yo y Tú”¹⁸⁷, gran obra de transmisión de sus ideas sobre el amor y lo místico, lo espiritual e íntimo de lo humano completamente relacionado con el verdadero Tú esencial, lo que nos fundamenta de forma radical en la tierra y en lo trascendente como un Yo también Sagrado conectado a los otros y lo Otro.

Buber define, como relata Read, que un maestro que enseña dibujo con modelos de lo establecido como hermoso, con métodos que presionan, acaba su tarea cuando decide, cuanto se han aproximado los alumnos a las normas de lo señalado. En cambio en una escuela libre, el maestro deja un objeto para ser observado y después es descrito de forma personal.

El alumno entonces experimenta con el maestro el encuentro real con lo otro, es activo en su educación, pone la mitad de la acción con su profesor que pone la otra.

Hablamos de educación consciente, la que hace un mundo posible por parte de cada persona, que significa dar fuerza a la elección de una línea de integración y acción en el universo con la guía, con el entrenamiento, de un maestro.

Continúa Read hablando sobre Buber y la educación, indicando que según este lo contrario de la coerción o dominación, o autoritarismo en la escuela, es la capacidad de comunión, de enlace, de conexión para lo que debemos aprender a ser libres e independientes, es decir percibir y asumir nuestra tarea personal.

La comunión, es común unión establecida en nuestros aprendizajes esenciales, lo que implica estar abiertos e inmersos en la realidad, para la libertad que significa responsabilidad, responder de forma personal.

La educación según **Read** no puede estar separada de los contextos sociales y políticos generales.

Si somos ciudadanos activos, conscientes de las necesidades comunes, de la comunidad, de los derechos y responsabilidades que tenemos como ciudadanos, podemos ser buenos educadores.

Necesitamos el estímulo de la asociación, el sentido de la comunidad, para que afloren las

¹⁸⁷ BUBER, M. *Yo y Tú*. Nueva Visión. Buenos Aires. 1976.

potencialidades más elevadas, porque fundamentalmente la educación es creación de bienestar en la comunidad[♦].

“Solo en la medida en que elevamos el nivel general de salud, felicidad, inventiva y sabiduría, solo en esa medida tenemos éxito en nuestra tarea específica¹⁸⁸”.

7. 3 ARTE Y NIÑOS. ARTE Y ADULTOS

Tengo la impresión de que el concepto de Creatividad y el de persona Sana, autorrealizadora y plenamente humana están cada vez más cerca el uno del otro y quizá resulten ser lo mismo.

Abraham Maslow.

Si miramos detenidamente a nuestro alrededor podemos ver el precario estado en que se encuentran las Actividades Creadoras, tanto en centros de educación, como en ámbitos familiares y sociales. Es una lamentable apatía, descuido y hasta podemos decir desatención e ignorancia de las posibilidades magníficas que ya sabemos que produce la práctica artística en el sentido de aprender a crear nuestro propio lenguaje personal y grupal interesante y positivo.

Estamos en un momento especialmente necesitado de nuevas y entusiasmantes ideas, sin embargo la inercia de lo material económico, falsamente organizado o sus administradores más ignorantes son los que dejamos que marquen las líneas de la educación a todos los niveles.

Podemos empezar ya a pensar, hace mucho tiempo que lo sabemos, que la Educación no supone un gasto, sino una Inversión[♦], en capacidades y en ideas de todos para avanzar en el Bienestar personal y Comunitario, Local y Global.

La sociedad que consume bienes materiales convierte a los niños en espectadores y también a los adultos, no son actores en la realidad que nos rodea. Hablamos de “ley de los mercados” y no de las capacidades para que todo sea menos limitado e incluso los mercados sin ideas se agotan y no dan más de sí, son limitados por normas cortas de miras, no tienen miradas auténticas que haría que todo floreciera de forma importante para todos.

Es la ley del ego sin evolucionar, donde el Yo no se produce y además se limita, esto nos hace caer en crisis que en vez de resolverse se convierte en depresión sin esperanzas.

[♦] Educación como Arte de la Creación de Bienestar Comunitario.

¹⁸⁸ READ, H. Op. Cit. Pág. 287.

[♦] Educación Creativa como Inversión en el Desarrollo del Capital Humano, contenido en todos nosotros.

El proponer una “Educación por el Arte”[♦] no significa organizarla como una asignatura más en el horario escolar, significa encaminar la enseñanza y el aprendizaje desde el Arte como base de la educación de la formación y del entrenamiento diario mental, físico y psíquico o y espiritual.

Es movernos a través de las herramientas y las líneas de acción que nos dan las facultades, las capacidades de crear que todo ser humano ya sabemos que tiene desde el principio de la vida.

El Arte y las Artes Plásticas pueden alimentar y sostener la cultura y la educación de las comunidades si pueden entrar a formar parte de las materias escolares y educadoras de todos los niveles.

Como ya observó Maslow en 1971:

...”la Educación a través del Arte, puede ser especialmente importante no tanto para producir artistas u objetos de Arte, sino más bien para obtener personas mejores. Si tenemos claras las metas educativas para los seres humanos..., si confiamos en que nuestros hijos llegarán a ser plenamente humanos y avanzarán hacia la actualización de sus potencialidades, entonces la única clase de educación que hoy existe y tiene una ligera noción de tales objetivos es, a mi entender, la Educación Artística”¹⁸⁹.

Debemos asumir como colectividad en cada uno de nuestros campos o sitios de trabajo o de acción, nuestras responsabilidades y exigir el derecho a la autonomía personal, a la libertad real de pensamiento bien formado hacia la acción como aportación creadora al común de los humanos.

Podemos despertar en los niños y en los adultos la capacidad de liberar sus capacidades expresivas singulares como integrantes y partes de una colectividad, de una sociedad cada vez más avanzada realmente y evolucionada.

Este trabajo nos corresponde sin duda a todos, hemos dejado demasiado tiempo de interesarnos o de formar parte activa de este trabajo importantísimo y a la vez lleno de satisfacciones y de novedades hermosísimas.

La necesidad de expresión es una exigencia vital, debemos sumar el mundo interior de cada uno de nosotros, al mundo exterior si no queremos marginarnos como mayoría al silencio apático y como minoría practicante del arte a la marginación social y general¹⁹⁰.

[♦] Educación por el Arte como base educativa desde la que entrenar y desarrollar lo físico, mental y espiritual.

¹⁸⁹ MASLOW, A. *La Personalidad Creadora*. Óp. Cit. Pág. 83.

¹⁹⁰ BISQUERT, A. *Las Artes Plásticas en la Escuela*. Instituto de Ciencias de la Educación. Ministerio de Cultura. Madrid. 1978.

Si damos a un niño la posibilidad de explorar creativamente su mundo y su entorno, ayudamos a su crecimiento en cuanto su capacidad para realizar decisivos movimientos físicos relacionados directamente con su consciencia sensorial y su capacidad de percibir, descubrir, distinguir la realidad cercana y social que le envuelve. Son las vías de acceso al conocimiento.

La gran llave para responder a las necesidades de los niños, es la Empatía, la capacidad de escuchar, investigar y actuar en consecuencia que puede permitirnos elaborar respuestas entre todos, para ello el profesor debe comprometerse él mismo en este proceso con sus propios sentimientos y capacidades para descubrir y evolucionar en el potencial de Creación de todos y cada uno de los participantes en el grupo, él es uno de los componentes que también debe aprender y evolucionar.

Los chicos y chicas, pueden encontrar en ese entorno investigador, materiales propios de la pintura y todo tipo de materiales cotidianos para separar, conectar, clasificar, organizar, romper, rasgar, y elegir para expresar lo que necesita manifestar.

Cada día puede ser especial y puede trabajar y aumentar el nivel de Conciencia de sí mismo y de los otros, a aumentar su Autoestima con el Juego de lo Real y Significativo.

Debe encontrar muchas oportunidades de participar a fondo en experiencias que implican los sentidos, las antenas que representan el tacto, la vista, el olfato y el oído van a facilitar su desarrollo motor y psíquico, el desarrollo de la percepción nos conduce a un Conocimiento mayor personal y social, interno y externo.

En el modo de trabajar de muchos artistas Antoni Tapies, Joseph Beuys, Bill Viola y desde luego también en el nuestro, es necesaria para este contacto con nuestro interior conectado, el ejercicio de la Contemplación y la Relajación, porque el modo de expresar de forma creativa ha de ir a la fuente original de cada uno de nosotros, ese lugar desde y en el que somos auténticos, singulares, únicos.

Aquí podemos recordar a Freire¹⁹¹ de nuevo porque no basta con lo externo y su organización, las soluciones están en “el corazón del hombre”, solo conectando ambas dimensiones, la externa y la interna es posible la educación liberadora, esa que nos da poder, que libera nuestro potencial como humanos para resolver antes que nos den hechos o resueltos

¹⁹¹ MONCLÚS, A. Op. Cit. Pág. 66 y ss.

los temas necesarios para decir nuestra propia, ajustada, palabra.

Habla Freire, de una pedagogía plenamente humanizadora, que al transformar a cada persona, es transformadora de la realidad global, para ello el método ha de ser dialogante con el verdadero ser de cada persona y en el diálogo está la palabra, que si es auténtica, si brota de lo esencial de lo humano es transformadora y transforma nuestro mundo y el mundo de forma radical y holista.

Las investigaciones en materia de Educación, de Pedagogía y de Psicología, ya han demostrado que existen secuencias previsibles en el desarrollo del niño y también en el desarrollo de la expresión artística.

Los garabatos por ejemplo son el resultado de la estructuración de su cuerpo y de la capacidad que va adquiriendo para moverlo por segmentos o partes diferenciadas. Por ello es importante añadir el desarrollo motor en forma de trabajo corporal, de psicomotricidad, yoga o actividades organizadas para el crecimiento en destrezas psicomotoras.

Con el tiempo se llega al control del brazo, muñeca y mano, a medida que aumenta el dominio consciente, se empieza a experimentar e inventar de forma personal si procuramos la atmósfera y el lugar y la libertad adecuada.

El Arte reúne lo psíquicamente necesario para el desarrollo del niño y del adulto, al lado de las técnicas, los procedimientos existentes o inventados para llegar a decir a expresar lo que necesitamos y esperamos manifestar desde las vivencias y experiencias actualizadas, representadas.

En la Educación por el Arte, se introduce otra Pedagogía Nueva, Otra Cultura, asociando al sistema educativo los procedimientos artísticos y creativos más actuales.

Necesitamos profundizar en el contenido de la palabra Arte con certeza, convencidamente, confiadamente para colocarla como Valor, como Acción Valiosa para nosotros mismos y para todos como Sociedad o Comunidad, podríamos colocarnos en unas líneas de trazado pedagógico para caminar en este proceso¹⁹².

Estas serían:

1. Desarrollo de la Sensibilidad, para comprender, para sentir, distinguir, percibir las formas,

¹⁹² ACERETE, D.M. *Objetivos y Didáctica de la Educación Plástica*. Kapelusz. Buenos Aires. 1980.

los colores, los valores, los materiales, etc. y toda clase de circunstancias y fenómenos tanto naturales como sociales y personales.

2. Desarrollo de los medios, los recursos de la Expresión: Dibujo, Pintura, Modelado, Grabado, Fotografía, etc. Encontrar el modo más apropiado, más adecuado de comunicación de nuestro “código personal”, de nuestra “marca singular”: nuestro lenguaje personal.

3. Desarrollo de Las Capacidades Creadoras: Saber Jugar el “Juego Plástico”. Entrenamientos físicos, mentales y emocionales. La capacidad de buscar e inventar soluciones para dar respuestas a situaciones problemáticas, de bloqueo, de crisis, personales y sociales.

Es un proceso necesario, no un privilegio, para la Educación general y también para las necesidades especiales tanto de chicos y chicas como de adultos, para conseguir dos objetivos importantes:

1. Preparar, entrenar a cada ciudadano para ser responsable en ámbitos personales y sociales, lo que dibujará un marco sensible que sea medio y signo de Calidad de Vida.
2. Revelar y Motivar las Vocaciones, para que cada persona creadora, aporte a los otros sus capacidades y sus conocimientos en la Acción Común.

Se trata de que los niños y también los adultos, descubran de modo directo y por ellos mismos todo lo que no puede ser dicho, lo “indecible”, en el Juego Plástico se pueden experimentar fuerzas, energías y materiales que nos introducen en la vida secreta de los objetos y los materiales de todo tipo.

En la arquitectura y en la escultura, en sus grandes obras, podemos vivenciar con más claridad, el diálogo entre la materia y el espíritu, entre lo físico y lo espiritual.

Si desarrollamos la Conciencia de la Convergencia de los Conocimientos, la Transversalidad, se producirá. Esto lejos de aislar conocimientos y saberes los sumará en una mayor y más profunda Construcción del Mundo Nuevo, donde se dará el equilibrio armonioso que siempre ha caracterizado a las Grandes Culturas.

Esto sirve una vez más para la Suma, que es la que nos hace progresar y evolucionar, dar saltos cualitativos y cuantitativos.

7. 4 APRENDIZAJE Y SENTIDOS. MOTRICIDAD Y GESTO GRÁFICO.

*“Ni la mano ni el intelecto por sí solos te ayudan mucho;
los instrumentos y las ayudas perfeccionan las cosas”.* **Francis Bacon.**

Las manos son extensión de la mente y la mente extensión de las manos, a su vez estas son las herramientas activas, prácticas, experienciales físicas y sutiles de la mente.

De la Conexión Manos-Cerebro, dependen muchos de los desarrollos madurativos y equilibrantes de nosotros como humanos, es un tema fascinante que puesto en práctica en los talleres forma una línea de trabajo realmente importante para la búsqueda de la expresión personalizada y la confianza en la intuición y la flexibilidad.

La Creación es la participación, la puesta en acción de nuestra primera herramienta: el cuerpo físico, además del sutil del que nos habla el Yoga y todos los practicantes y convencidos de nuestra vida como Energía que se crea y se transforma continuamente.

Dentro de nuestro cuerpo, son las manos las que toman contacto con la materia, con la mediación como útil, con la fantasía y la realidad interna que conectan.

Para que nuestra huella plástica sea armoniosa, es necesario que el gesto esté liberado, que sea señal de conexión clara y expresiva, natural y personal. Los garabatos espontáneos van organizándose poco a poco para articular representaciones imaginativas y simbólicas¹⁹³.

La evolución está aquí también referida y reflejada y puede comenzar o no la figuración porque el trazo es la huella que deja un gesto conectado con nuestro ser físico y psíquico, es todo nuestro cuerpo el que se puede expresar y también toda nuestra emoción global, tanto física como espiritual o etérea, inmaterial.

La concentración de todo este potencial en un trazo de la mano y de los dedos es fruto de una larga Evolución tanto genética como ontogénica representada en nosotros y reflejo de la Humanidad a lo largo de los siglos.

Todo ello nos dará nuestro estilo personal en la escritura y en la pintura, en el Arte.

Para ello la dimensión del espacio debe permitir la participación de todo el cuerpo y muchas veces se debe favorecer también las diferentes posiciones del soporte, hasta que el gesto se pueda concentrar en el gesto afinado de la mano sin alterar la profundidad del potencial de lo expresado.

Los músculos tienen también memoria e inteligencia, como demuestran las mediciones neurológicas y las miografías, son capaces de transmitir aprendizajes físicos y energías

¹⁹³ LAPIERRE, A / AUCOUTURIER, B. *Simbología del Movimiento*. Científico-Médica. Barcelona. 1983.

sutiles. Por ello en Psicomotricidad y en Yoga trabajamos el cuerpo hasta alcanzar los movimientos finos, suaves, delicados, afinados y esto en la práctica del Arte supone la capacidad de emitir nuestro lenguaje plástico y visual más intuitivo e inteligente, más vivo, eliminar todas las barreras posibles, expresar con la máxima libertad que podemos y avanzar por esta línea.

La conexión con nuestros gestos es un aprendizaje emocional, vivencial que tiene gran importancia para la expresión personalizada, el cuerpo puesto en relación directa con los objetos, los sonidos, el espacio, el color etc. allí donde no es necesario el lenguaje verbal, es donde aparece una relación directa con el mundo, con la realidad, sin que intervenga el lado izquierdo del cerebro, el pensamiento o el parloteo habitual que denominamos pensamiento.

Es dar salida en forma de expresión personal, a la Inteligencia Emocional, la que es síntesis de ser y comunicar de forma significativa, propia, reveladora de nosotros mismos.

Crear en principio creamos con las manos en contacto directo con las materias y los materiales, para ello debemos y podemos aprender a liberar nuestros gestos, superando o alejándonos sencillamente de los pensamientos de inhibición o incapacidad que en muchas ocasiones se nos enseña a nivel familiar y educativo y social.

Podemos aprender a dar libertad a nuestros gestos en gráficas, colores, volúmenes, sonidos, etc. para conectar con la Espontaneidad, la Emoción, el mundo simbólico si hemos podido salir del encierro de lo definido por otros como imágenes o expresiones correctas.

Todo ello requiere en muchas ocasiones un verdadero des-condicionamiento o des-aprendizaje de los niveles personales aprendidos, para refundar o ponerse en el inicio de las pulsiones primitivas y actuales que nos llevan a desarrollar todo nuestro potencial, nuestro verdadero poder y por tanto nuestra responsabilidad para avanzar o para negarnos a lo caminos vacíos de sentido.

Podemos reclamar y cultivar nuestra verdadera Autonomía, la base y la práctica real de nuestra Libertad que puede aportar Comunicación Auténtica, Entusiasmo y Alegría de Vivir, es decir la Auténtica Participación en lo Global o Universal, donde sumar-nos.

Donde sumar todos los Nos en el trabajo auténtico, desarrollado por todos mientras estamos aquí en esta Tierra y que se suma con el de los que ya se fueron de este plano de la Realidad y de los que vendrán a trabajar las Situaciones, los Escenarios Futuros, los del Gran Concierto

Universal y Eterno.

Para ello el Arte es una de las herramientas o procedimientos más precisos, para cultivar las cualidades del Ser y no las del tener, (Fromm) ¹⁹⁴ para ser y existir con la Posibilidad y el Poder para actuar, efectuar, realizar sobre el medio todo lo que somos capaces para el Avance necesario.

La libertad de pensamiento y acción son ficticias, si no acaban en la posibilidad Real de Acción, lo que reclamamos y vamos nombrando como ciudadanos locales y globales, de este planeta llamado Mundo es el acceso, al Poder Real que en realidad es el Poder de Creación, de Decisión, de Gestión y Responsabilidad Directa para Ser, no para la dimensión pacata, miedosa y superficial de solo tener.

Estas capacidades hay que sembrarlas desde las Educaciones más tempranas a las más avanzadas y ha de ser llevada a cabo por Otra Educación, diferente y nueva, para poder salir de las repeticiones históricas de luchas por el tener superviviente y egoísta.

Es repensar de forma más generosa y profunda la Educación en sus objetivos inteligentes para avanzar y en sus fórmulas más creativas y creadoras de Bienestar y Concordia.

Es en verdad, invertir los valores que nos han llevado a las crisis de las “economías” actuales basadas en el tener egoísta e insolidario, en la ignorancia del ser personal y de los otros, por otros valores, o valías donde lo esencial no es la acumulación a costa de lo que o quien sea, ni el proceso de enseñanza de conocimientos generales, sino el proceso de Evolución de la Persona y por tanto de la Sociedad.

Ya tenemos los descubrimientos, las teorías, las prácticas de muchos autores y de muchas experiencias, solo falta poner en Acción en primer lugar la formación de Profesores, de Maestros y Educadores en este paradigma probado de crear y aprender personalmente y en conjunto de formas sumativas y colaborativas con uno mismo y con los otros.

7.5 COMPORTAMIENTOS DIDÁCTICOS INTERESANTES.

MOTIVACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL.

Hace años que sabemos que si tratamos a las personas, adultos y niños, como participantes

¹⁹⁴ FROMM, E. *Del Tener al Ser*. Paidós. Barcelona. 2007.

responsables¹⁹⁵, capaces de aportar al grupo su actividad personal con el encargo de tareas, crecen hasta llegar a ser responsables realmente, y con esta aportación el grupo se beneficia, es la fórmula Ganacia+Ganancia, que hemos desarrollado en otros capítulos de este trabajo.

Esto se ha constatado también con personas mayores residentes en centros de ancianos, si tienen tareas encargadas y activas, son capaces de mantenerse más sanos y vivir en condiciones más óptimas en salud mental y física.

Dice Brunner que presuponer a los emigrantes como “muy brillantes” en el caso de los coreanos en América, ha supuesto resultados de aumento de su coeficiente de inteligencia, en comparación con sus compatriotas en Japón, donde han sido despreciados, segregados y tratados como “inferiores”.

Está claro que necesitamos dar mucha más atención, cuidado y conciencia a lo que significa una cultura “facilitadora”, sobre todo en nuestros lugares de aprendizaje, escuelas infantiles y adultas de educación escolar o universitaria.

Las culturas escolares exitosas como los programas “Head Start”, son microcosmos reveladores de los beneficios de descubrimientos científicos sobre desarrollo temprano y más allá de los primeros aprendizajes.

Head Start, se puede traducir como “**inicio principal**” o “**primer inicio**”, significó en Estados Unidos, a partir de 1965, una ampliación de acciones positivas en el desarrollo cultural, estaba encaminada a evitar la “privación” de oportunidades para los niños menos afortunados económica y socialmente.

Inicia el desarrollo físico, mental, social y cognitivo del niño durante los años preescolares entre 3 y 5 años, prestando servicios directos a los niños e implicando a sus padres de forma efectiva en su crianza y desarrollo óptimo.

Este programa pasó por momentos difíciles, pero sobrevivió porque creó, según Bruner, una nueva conciencia, o había animado una fe, en que interviniendo de manera temprana, se podía cambiar de forma efectiva, la vida de los niños.

Cuando se empezaron a ver los resultados después de 25 años de este programa, se descubrió que los resultados habían sido sorprendentes, impresionantes, aunque no fueran de hecho un “milagro masivo”.

¹⁹⁵ BRUNER, J: Op. Cit. Pág. 96 y ss.

Se descubrió que su coste material era mucho menor que los costes económicos y sociales por desempleo, prisiones y toda clase de subsidios de compensación social. Era “bueno para la sociedad”, en términos socioeconómicos, se consiguió así un compromiso con este tipo de línea de trabajo, aunque siguieran sin resolverse otras problemáticas colaterales, es una posible vía de salida en una cultura de pobreza en la que nacen muchos niños.

Se llega a un gran descubrimiento: aunque las condiciones sean las menos favorables desde el punto de vista psicológico, educativo y económico, se consigue dar a muchos escolares la idea de sus propias posibilidades, haciendo que ellos y su entorno próximo colaboren en una comunidad facilitadora.

Hay otro ejemplo de esta línea en Okland, California, dirigida por **Ann Brown** (1994), al proyecto llegan chicos de un gueto, entre los diez y once años de edad, algunos beneficiados por el programa “Head Start” aunque no en la mayoría de los chicos.

Este proyecto de Okland, sigue pocos principios, pero muy poderosos:

Comunidad Colaborativa, es decir un grupo con todo el sentido real de la palabra y la acción. Se implicaba a todo el grupo en el desarrollo de una Obra, de un Producto Conjunto.

Su objetivo era, tener un Plan de Acción con todas las propuestas posibles, por muy salvajes o irracionales que parecieran, algo parecido a una tormenta de ideas en métodos creativos.

Aprendían a tratar las ideas de forma respetuosa, pragmática y activa, tratando de justificar razonablemente sus propuestas de solución de problemas, ante la comunidad de trabajo. Al hacer esto aprendían y se enseñaban mutuamente, de forma participativa, interactiva y en un nivel de igualdad, su objetivo era “enseñar compartiendo”.

Este tipo de culturas escolares que consigue éxitos, victorias o ganancias en el progreso de la Educación, deberían considerarse, según Bruner, contraculturas que sirven para despertar conciencias, meta-cogniciones y la autoestima de los participantes.

Entendemos por Metacognición la capacidad que tenemos de autoregular el propio aprendizaje, es decir de aprender a planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación o acción, a un nuevo proyecto.

Etimológicamente el vocablo metacognición proviene de “meta”: más allá, y “cognoscere”

que significa conocer, del verbo latino cognoscere; es decir, ir más allá del conocimiento. El prefijo meta significa también conocimiento y control¹⁹⁶.

En la meta-atención tenemos el conocimiento y el control de los procesos de la atención. Actualmente se emplean términos como metaliteratura o metaficción.

A mediados de los años 80 todos estos términos quedan incluidos en el concepto más global de Metacognición.

También facilita la selección y distribución de técnicas y estrategias para completar las tareas de forma satisfactoria, es también la capacidad de saltar de nivel, y crear algo distinto de lo que ya existía.

Para ello el sujeto debe poseer mecanismos de autoconstrucción.

La metacognición muestra también el análisis activo y el consiguiente método y organización de los procesos en relación con los objetos cognitivos sobre los que circulan, que suele ser en función de algún resultado u objetivo concreto.

John Flavell, psicólogo estudioso de Piaget, establece este término en 1976 para referirse al conocimiento que tenemos de los procesos y de los productos cognitivos. Hacia 1979 fue ampliando el concepto e incluyó a continuación la sensibilidad individual como necesidad de utilizar la metacognición para organizar el pensamiento propio. Así, conocimiento, motivación y afecto están incluidos en el concepto de metacognición, según **Flavell**.

Se puede establecer que la metacognición consta de tres procesos:

1. Desarrollar un plan de acción: Planificación
2. Supervisar el plan. Supervisión.
3. Evaluar el plan. Evaluación.

Para conseguir el aprendizaje significativo, revelador es de gran importancia la adquisición de estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento, de transformación y de organización de la información así como el saber poner todo ello en Acción, en Proceso y poder supervisar las tareas, los trabajos emprendidos.

Se trata de ir más allá de un modelo de escuela o de aprendizaje que actúe en el momento justo y del modo efectivo en la escuela, como resultado de esta línea de formación activadora,

¹⁹⁶ BURÓN, J. *Enseñar a Aprender: Introducción a la Metacognición*. Mensajero. Bilbao. 1996.

pone Bruner, un ejemplo en Noruega: “Programa para reducir la intimidación entre compañeros de escuela”.

Solo con la presentación del tema a nivel de discusión, ya consiguió un efecto liberador entre los chicos, este efecto llegó hasta los padres y entró en las discusiones sobre intimidación en la vida diaria colectiva.

Podemos decir con el autor, que a veces los intentos “contraculturales”, no tienen un efecto que revolucione la escuela o los modos de aprender, pero consiguen de forma revolucionaria sacar a la luz temas ocultos y debatirlos de forma directa, como sabemos de mayo del 68, cuando salieron a las calles de forma abundante y considerable, los temas que habían sido ignorados, ocultados, en los ámbitos educativos.

La educación ofrece la oportunidad poderosa, enérgica para la exploración de la importancia de las reglas de comportamientos cívicos en la vida real. Es el lugar extraordinario para aprender a usar la mente, cómo relacionarse con la autoridad, cómo tratar a los otros, cómo tratarse a uno mismo.

La práctica tiene lugar en cada contexto donde se ofrece un “*mercado de distinciones*”, según término de **Pierre Bourdieu**, sociólogo francés, citado por Bruner, este mercado se encuentra donde se “vende” alguna forma de capital simbólico a cambio de distinciones, atractivos, ventajas, beneficios reconocidos: aprobación, identidad, respeto, apoyo, reconocimiento.

Estos mercados los podemos encontrar en formas comerciales e intercambios, donde se traducen en dinero o en los contextos íntimos de las aulas, las mesas de nuestros comedores, las pandillas.

Cita Bruner a **Vivian Paley**, que realizó un estudio (1992) de las pandillas en los niños de guardería, donde se rechaza al “*forastero*” de sus juegos, con prácticas claras de exclusión, a cambio de la distinción de ser considerados “*miembros*”, lo tituló “*No Puedes decir que No Puedes Jugar*”¹⁹⁷.

De este estudio se desprendió que las normas éticas no son automáticas, ni fáciles de practicar en la vida diaria. Se necesitan explicaciones, instrucciones cotidianas sobre la igualdad y su protección por parte de todos y para el beneficio común.

En la historia de los adultos está claro que las prácticas distan mucho de acercarse a los

¹⁹⁷ PALEY, V.G. *You Can't Say You Can't Play*. (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1992).

principios establecidos como sociedades democráticas que ejercitan sus principios de forma vinculante, comprometida.

Lo importante no es solo la práctica, sino la conciencia de lo que hacemos cuando nos relacionamos de formas discriminatorias, por qué y cómo desarrollamos esas conductas que nos disminuyen como humanos y establecen todas las divisiones culturales. La exclusión de un chico de un juego de grupo, forma parte de los aprendizajes que cuando adultos tomaremos como normales en nuestras relaciones personales y sociales.

Es decir en un hábito que da forma a nuestras inclinaciones y tendencias cotidianas, con todas las repercusiones culturales y sociales que ello acarrea.

La buena escuela o la buena enseñanza, podemos decir la educación positiva y saludable, es la que puede poner en marcha este proceso de toma de Conciencia, sobre cómo tratar a los que son distintos por economía precaria, o de otros lugares del mundo, los más pobres y los extranjeros, o los desiguales a nuestro lugar social.

Paley, no puede asegurar con su norma contra la exclusión, que habrá un juego equilibrado para siempre, pero sentará las bases de lo que significa un campo de juego equilibrado y cómo la acción repercute en los pensamientos y al revés.

Es poner antídotos contra la apatía, la inercia, el descuido, impedimentos importantes para el cambio y el bienestar comunitario y personal.

Podemos así construir culturas escolares que impulsen comunidades de aprendices recíprocos, corresponsables, solidarios, que se implican todos en el proceso de educarse unos a otros y de la resolución de problemas. Donde hay lugar para el aprendizaje y además para trabajar las identidades y el trabajo mutuo, un lugar de práctica del trabajo cultural colectivo.

Es decir un lugar de equilibrio donde se soluciona la relación entre lo individual y lo colectivo con la cultura del grupo, donde la conciencia, el conocimiento de cómo y qué están haciendo, va en aumento. Es la pertenencia a una comunidad mayor que supera las etnias, las razas y las diferencias.

En este tipo de cultura escolar, ser bueno de forma innata, de forma natural, implica ayudar a otros a mejorar, esa constitución básica, esa dotación personal con la que nacemos.

Serían lugares, según Bruner, centros para el cultivo de una nueva conciencia sobre lo que

significa vivir en una sociedad moderna. Estamos muy de acuerdo con él.

Habría que dar la oportunidad a los alumnos, ya desde niños, para entrar en la cultura con el conocimiento necesario para ser un participante activo, para generar cultura progresiva y evolucionada.

Si la cultura asumiera el desafío de convertirse en una comunidad mutua, recíproca, conectada, más que alardear de las destrezas a conseguir en el futuro, estaríamos trabajando en la garantía de crear un nuevo patrón de distribución equitativa, equilibrada de la riqueza de las naciones, en vez de aumentar las diferencias haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

No seríamos meros reproductores de la cultura heredada o ya establecida.

Necesitamos pues, una renovación, una evolución de la “cultura escolar” como dice Bruner, sobre la base de lo que hemos aprendido sobre Aprendizaje Significativo humano que funciona de forma óptima, cuando es participativo, activo, comunitario, colaborativo y concentrado en crear, construir significados más que a recibirlos, todos las asignaturas en este método saldrían beneficiadas.

Todo ello solo es posible con la participación activa también de los profesores, de los adultos que intervienen, un profesor que está decidido a dar ayuda y a compartirla, a reforzar y a construir y a prepararse para ello, para elaborar una cultura en sentido amplio, para aprender juntos, necesita estar abierto al diálogo y participar en la configuración de este cambio, beneficioso para todos.

Pueden ser los agentes más activos en posibilitar esta evolución a una Cultura Viva, pero deben ser reforzados por toda la comunidad, respetando su trabajo y ayudando a desarrollar este tipo de Aprendizajes Colaborativos e Integrales.

Bruner hace una gran pregunta:

“¿Tenemos suficientes ganas, estamos suficientemente unidos, somos suficientemente valientes como para afrontar la revolución a través de la cual vivimos?”¹⁹⁸

Todo este movimiento de educación innovadora, de acuerdo a investigaciones de aprendizajes tempranos, estaba basado en la hipótesis de la “privación”, se consideraba, se considera, que no hay igualdad de oportunidades de crecimiento en ciertos entornos desarrollados por el

¹⁹⁸ BRUNER, J. Op. Cit. Pág.100 ss.

hombre.

Por estos mismos años **Seligman**, investigaba otro concepto de carencias, la “Indefensión”,¹⁹⁹ es la sensación y el pensamiento de no poder o de perder el control sobre lo que sucede en la vida, se aprende en diferentes niveles de conducta y tiene mucho que ver con la depresión.

Disminuye la motivación, ya no se es capaz de iniciar respuestas voluntarias de control o de respuesta a los acontecimientos desestabilizantes que se pueden generalizar o iniciar en un parte de conductas ante acontecimientos a veces problemáticas y en otras ocasiones ante situaciones de éxito.

Se producen también carencias cognitivas, una vez que un hombre o un animal experimentan lo incontrolable de algunos acontecimientos, les resulta difícil aprender respuestas eficaces, aunque efectivamente sepan hacerlas. Hay una distorsión de la percepción de control.

También Seligman habla de aprender conductas que den experiencia en sentir el control de diferentes situaciones, así se consigue una “*inmunización conductual*”, un método fácil y práctico de prevenir la indefensión aprendida.

Ya **Bibring** en 1953, nos descubrió que

“las mismas condiciones que originan la depresión (Indefensión), cuando se invierten sirven a menudo para su recuperación: ...a) las metas y objetivos importantes se muestran de nuevo al alcance, b) se modifican o reducen de forma que sean alcanzables, c) se entregan totalmente a ellos d) el yo recupera y gana su autoestima con refuerzos”.

En conclusión, Seligman ya apunta a que lo que produce autoestima y sentido de la propia competencia, de la personal capacidad y protege contra la depresión no es solo la cualidad, el género de experiencia, sino el cambio de percepción de que son las propias acciones las que controlan y conducen la experiencia personal.

Una terapia eficaz debería ser preventiva, no debe centrarse únicamente en deshacer los problemas pasados, también debería reforzar a la persona contra futuros acontecimientos estresantes²⁰⁰.

Por todo ello se dedicó después de muchos años, a estudiar lo que nos hace fuertes, las Fortalezas que nos hacen ser personas que son capaces de controlar y cambiar su vida para

¹⁹⁹ SELIGMAN, M. *Indefensión*. Debate. Madrid.1989.

²⁰⁰ SELIGMAN, M. *Ibid*. Pág. 152.

llevar vidas más satisfechas y felices realmente: La Psicología Positiva.

Aquí podemos conectar con todos los descubrimientos de la Psicología Positiva y en concreto el cultivo de las fortalezas, entre las que podemos destacar, **la Creatividad**, esa cualidad que nos entrena en la innovación, la experimentación, y la resolución de problemas, de una manera que aumenta nuestra sensación de control positivo, sobre las dimensiones de la realidad primero física y también emocional y social.

Creamos movidos por el pulso, por la energía que da el conseguir decir, expresar, hacer, de los días y nuestro modo de atravesarlos, una experiencia emocional que nos alimenta y nos hace sentir bien.

La alimentación de nuestra seguridad emocional y física produce todo tipo de química cerebral y nerviosa que abre las vías del conocimiento como experiencia y vivencia.

El camino que va de lo que necesitamos a lo que conseguimos, es alimentado por el sentido de la motivación. La auténtica satisfacción resulta de nuestros comportamientos activos y energéticos, **la motivación** así es un movimiento y la capacidad, el poder de mover la realidad personal y circunstancial hacia otro lugar como sujeto que mueve y se mueve.

Eso nos hace estar vivos, activos, no pasivos y bloqueados, porque uno mismo pone las condiciones para conducir y orientar, controlando las realidades hacia la meta o el objetivo.

La motivación es necesaria y se pueden ver tres dimensiones en su configuración: Definición, Sentido, e Intensidad.²⁰¹

En la Definición es muy necesario y altamente valioso la aclaración, la comprobación y descubrimiento de las necesidades fundamentales, sobre ellas se va a centrar el ser y el estar de la persona, su comportamiento, su hacer y por ello su crecimiento, equilibrio y armonía.

En ello ponemos en juego todas nuestras dimensiones:

1. la Física que nos comunica con el ambiente físico, tangible, su deficiencia nos conduce a la enfermedad biológica, física.
2. la Psico-social, que nos da satisfacción psíquica de orden superior porque nos conecta y nos comunica con el mundo alrededor y que en el caso de su carencia, implica la enfermedad psicológica que sobre todo afecta a la capacidad de comunicación social.

²⁰¹ SOPEÑA, A: “*Dos coordenadas de la personalidad: Motivación y Tiempo*”. Univ.P.SA. Salamanca.1975.

3. la Axiológica, es decir la necesidad de sentido del propio comportamiento y del encuentro de sentido de la existencia humana de modo general. Esta dimensión supone una radical puesta en valor del por qué y el para qué del comportamiento humano individual y colectivo.

El Sentido es la inmersión en el mundo de los valores que supera al hombre aunque lo enmarca, lo contiene, está por encima o más allá de él y su carencia nos enferma de forma existencial, nos frustra nuestra presencia en el mundo.

El mundo de los Valores, se descubre según **Abraham Maslow**, en la constante escucha de uno mismo: descubro quién soy, es decir escucho la naturaleza propia, la personal y original.

En este camino se encuentran las personalidades, las personas auténticas, las que superan los dualismos y llegan a la autorrealización. Así se pueden superar según Maslow hasta en lo religioso los antagonismos que pueden surgir.

La vida entonces, es una Vocación, una inspiración que supera y eleva la actividad cotidiana hacia el hacer y el ser significativos. Al hacer en esta línea, por muy pequeña o simple que sea la acción, somos, existimos, vivimos en una forma plena, llena.

El hombre realizado, completo, integral se define según Maslow por estos Valores:

1. Verdad. 2. Bondad. 3. Belleza. 4. Integridad, 5. Trascendencia. 6. Vida. 7. Unicidad. 8. Justeza. 9. Precisión. 10. Plenitud. 11. Justicia. 12. Orden. 13. Sencillez. 14. Riqueza. 15. Serenidad. 16. Alegría. 17. Autonomía.

Es a esta enumeración de Valías, las que Seligman a muchas de ellas ha denominado Fortalezas, hay contenido, hay sustancia y magnitudes llenas de energía espiritual y material. Hay sentido de la motivación, hay movimiento evolutivo hacia los fines, confines y orillas ampliadas de la existencia.

Estas características, estos rasgos o propiedades, definen a la persona madura, florecida, crecida, los propone además como objetivos y metas de la Educación.

Muchos autores insisten en que el crecimiento, la evolución, el aprendizaje significativo, la auténtica Educación, se da a través de la Acción, es con el aprendizaje activo como resolvemos nuestra necesidad de Sentido y de Trascendencia, de Singularidad y Pluralidad.

Son pues los procesos activos fruto del Conocimiento, la Reflexión, la Flexibilidad y el dejarnos Fluir, los que obran los verdaderos Descubrimientos y Saltos Personales, Sociales y Universales.

7.6 LA ENERGÍA CREATIVA ES GENEROSA. CAPACIDAD DE TODOS PARA CREAR Y CONFIAR EN SÍ MISMOS Y PARA CONFIAR EN OTROS

*“El Soñador que sueña nuestros sueños
Conoce mucho más de ellos que
Nosotros mismos”.*

Ronald D. Laing.

Humor, Juego, Meditación, Ensueño, Fantasía, actividades todas ellas que nos han enseñado que no sirven “para nada”, sin embargo nos sirven para “nadar”, en las aguas primordiales y propicias de lo Nuevo, de lo Desconocido o lo no Alcanzado o Soñado como Utopía o Fantasía.

Es un movimiento desinteresado, nos mueve la Curiosidad, la Intuición, el Vuelo, el Agua, hacia otra Vida que es posible y cada vez más necesaria.

Para **Löwenfeld**, el Arte organiza una forma de Juego, **Read** considera el juego una forma de Arte, ambas maneras de concebir el Arte y el Juego nos parecen acertadas y nos ayudan a decir lo que a nuestro punto de vista es importante.

Una situación personal o social tiene la potencialidad de transformación, si definimos sus reglas de nuevo, las situaciones humanas son modificables, maleables, flexibles si tenemos las habilidades, los recursos apropiados para transformar las reglas que hemos aprendido²⁰².

Si los acontecimientos se ven como Oportunidades, en vez de sólo como problemas, los desafíos y las soluciones enfocaran nuestra existencia hacia estilos de vida con experiencias óptimas, aquellas que nos hacen disfrutar de cada pequeña cosa que hacemos, desde pasear a trabajar, desde pensar a soñar. Todo lo que ocurre en el Aquí y el Ahora.

La actuación de un gran violinista o de un gran matemático, dice **Csikszentmihayi**, parecen sobrenaturales, milagrosas, sin embargo las podemos explicar por el progreso, por la mejora constante de los desafíos y las habilidades.

El trabajo y toda actividad por difícil que sea, pueden ser transformadas para expresar libertad y creatividad, al cambiar los límites, en ampliaciones o nuevos principios, nuevos elementos que hacen las acciones más interesantes e inteligentes, más estimulantes a la Búsqueda y al encuentro con lo Otro.

Cuanto más se parezca a un juego nuestra tarea, por diversidad, novedad, retos ajustados y

²⁰² CSIKSZENTMILHAYI. M. *Fluir*. Kairós. Op. Cit. Pág. 284ss.

flexibles, con metas claras y refuerzo inmediato, cercano, más se convertirán en agradables, sea cual sea el grado de especialidad que requieran.

Se trata de transformar cada obra, cada acción, según **Csikszentmihalyi**, en una experiencia de flujo o de juego donde nos expandimos personal y socialmente y somos más eficaces y capaces de transformar los sucesos y por tanto la Vida. Estamos completamente de acuerdo y es creemos, lo necesario para aprender de nosotros y de los otros de una forma personal y a la vez conjunta.

En el área pública puede ocurrir lo mismo, aquí el mayor reto es no buscar el beneficio propio o egoísta, sino ayudar a otros en el proceso en el que estemos. Es mucho más complejo y más completo, más rico, que un político ayude en la mejora de las condiciones sociales, que los personajes mediadores ayuden a otros o presenten y entrenen modelos de conducta posibles en positivo a los otros.

Es crear Sinergia en el sistema social para el disfrute y avance de todos. Sería ofrecer un programa de cómo podrían cambiarse, transformarse, evolucionar, las instituciones para que nos condujeran al aprendizaje de experiencias óptimas.

En los últimos siglos la “racionalidad económica” ha sido impuesta y hemos tomado como real y cierto que cualquier esfuerzo humano debe ser medido en dinero, tener. Ahora estamos viendo que no es tan claro que fuera ni “racional” ni “económica” esta propuesta del capital material, sino que es profundamente irracional, insensato, absurdo.

Lo que los datos y muchos estudiosos nos afirman desde hace tiempo desde todos los campos del conocimiento y de la reflexión conceptual y también simbólica es, que los resultados importantes son la Calidad y la Complejidad de las experiencias, en el sentido de pluralidad y variedad de formas de afrontar las soluciones y los resultados.

Señala Csikszentmihalyi que una comunidad debería ser juzgada como buena, no por su avanzada tecnología o por su abundancia en riquezas materiales, sino porque ofrece a las personas oportunidades para disfrutar con todos los aspectos posibles de la vida, a la vez que permite el desarrollo del potencial ante desafíos cada vez más elevados²⁰³.

Al igual una buena escuela tendría gran valor, si no depende de su prestigio para enseñar a sus alumnos a enfrentarse a las necesidades vitales, más bien si es capaz de transmitir el disfrute

²⁰³ CSIKSZENTMILHAYI. M. Op.cit. Pág. 286ss.

por el Aprendizaje, para toda la vida.

Solo puede haber cambios comunitarios si como individuos tenemos una conciencia educada para la vida más completa y rica, en el sentido admirable de la palabra rica, apetitosa, exquisita, elegante y óptima.

Estas herramientas alternativas para el progreso y la Evolución solo las podemos descubrir si obramos desde la Confianza fundamental o natural en nosotros mismos a la vez que estamos abiertos al entorno, implicados en él.

El proceso de descubrir nuevas llaves o claves en la vida es muy parecido a como un artista crea una obra de arte no convencional o única, seguramente realizará un buen proyecto si responde a sus sentimientos interiores, sabe lo que le gusta y lo que no, presta atención a lo que sucede en el proceso y valora su efecto sobre sí mismo, en vez de seguir ideas anticipadas aprendidas.

Así según este autor con el que estamos muy de acuerdo, podemos descubrir que contrariamente a lo que se nos ha enseñado, es más satisfactorio “ayudar a otra persona que vencerla” o que es más agradable hablar con un niño que con alguien “importante” socialmente. Estamos completamente de acuerdo, y además nos sentimos especialmente unidos a esta afirmación.

Csikszentmihayi, habla de personalidad “Autotélica”, es decir Autónoma en sus metas, estas se originan en su mayoría desde dentro de la persona, al contrario que para la mayoría de personas en que las metas están determinadas por necesidades biológicas y por convenciones sociales, es decir están fuera de la personalidad.

Las Reglas para desarrollar esta personalidad inmersa en el flujo creativo serían:

1. *Definir las metas.* Aprender a elegir sin muchos nervios y el mínimo de miedo.
2. *Sentirse inmerso en la actividad.* Involucrarse profundamente, concentrarse o aprender a hacerlo.
3. *Dar atención a lo que sucede.* Es decir invertir energía constantemente a lo que hacemos y su curso.
4. *Aprender a disfrutar de la experiencia inmediata.* Cualquier cosa que suceda puede ser una fuente de alegría, de humor. Requiere decisión y disciplina. Mejorar nuestras capacidades para ser más competentes.

Así llegamos a la Creatividad, a conseguir ganancias únicas, rendimientos cada vez más afinados, lo que hace que las culturas y los individuos evolucionen.

Son gratificaciones que crean orden en vez de caos y nos dan la energía para evolucionar y preparar el camino a los que vienen después de nosotros a esta tierra, para que puedan ser más diversos, diferentes, distintos, originales y sabios.

Todo alcanza un sentido acorde en la vida, lo pasado, lo presente y lo futuro. Es Evolución Óptima. Es en realidad, crear Armonía en cada cosa que cada uno de nosotros podemos hacer, una tarea que nos implica en la Transformación de toda la Vida con metas que se unen en nosotros y en los otros con un propósito firme de Suma.

Esto es generoso, porque es lo que nos hace más humanos, nos hace mejores personas al aportar lo mejor de cada uno, lo que automáticamente aumenta el Beneficio Comunitario, Social en Sustancia Cualitativa y Cuantitativa, en Sentido de nuestra pertenencia Aquí y Ahora y en el Universo y lo Infinito, a través de las Edades Personales e Históricas, de la Filogénesis y de la Ontogénesis, nos hace evolucionar como Humanidad.

Casi todos recordamos a personas o personajes significativos de nuestra vida o de la historia real o ficticia que nos han servido y nos sirven de modelos de comportamientos que nos enseñan a evolucionar, a hacer las cosas lo mejor posible.

La palabra, el concepto de Evolución aquí sería clave.²⁰⁴

Aunque nuestro crecimiento se haya completado a nivel fisiológico y psicológico, la evolución proseguirá a diferentes ritmos según sean los desarrollos de las distintas personas y sus contextos.

El individuo puede trascender la herencia del pasado recibida y el nivel medio de conciencia de su entorno, cuando ha podido aportar la riqueza de su poder creador. A partir de ese momento es el individuo el que aporta, el que ayuda a la sociedad, esto es Evolución Significativa, contribuir y colaborar al avance y al progreso de los Otros y de la Comunidad.

Es una aportación espontánea si somos entrenados en el desarrollo de nuestra capacidades de forma creadora, como descubridores y autores de nuestra realidad íntima puesta a funcionar en el común, esto es generosidad natural se da lo que se tiene, se aporta lo que se recibe y se cultiva o nos han dejado cultivar y sembrar.

²⁰⁴ CSIKSZENTMILHAYI. M. Op.Cit.Pág.356 ss.

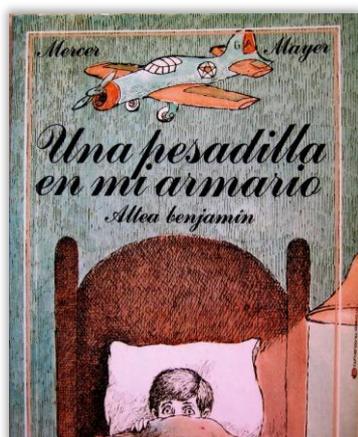
Se siembra el valor del riesgo, del cambio optimizado y del aprendizaje continuado para siempre como necesidad natural, la naturaleza lo hace y nosotros estamos insertos, adheridos conectados con el ecosistema íntimo de los árboles y las hojas y podemos añadir los frutos y las flores.

Lo magnífico de la naturaleza, como la del agua, la de nuestros antecesores en la evolución humana, es que está inscrita en nuestra calidad funcional e inmaterial, es también habitual si nos podemos educar con fluidez que se incorpore de forma simple y directa al bienestar común.

Es aprender a participar en todo nuestro entorno, la confianza que da el cultivo de la expresión personalizada creadora. Así en vez de construir recintos cerrados, como pequeños no-lugares donde participar de forma muy limitada, como vemos a nuestro alrededor en las escuelas, los parques, los no-jardines, las casas como espacios que agobian las posibilidades en vez de liberarlas, podemos crear laboratorios, estancias en todos los lugares donde aprender a jugar y solucionar las etapas de desarrollo personal y social.

Ya hay muchos ejemplos individuales y colectivos de Arte en la Calle, de Arte en la Escuela y en Centros adelantados y practicantes de este modo de Ser y de Estar en el mundo y en la Educación.

Se trata de renacer al Niño Interior en todas sus capacidades, de lo que hablaremos más extensamente en otros capítulos de este trabajo de comunicación de Tesis.

*Una
pesadilla
en mi
armario.*

M. Mayer.
Altea.
1982

Cuando estamos en contacto con nuestra zona de Niño, podemos alcanzar nuestra Creatividad.

Recuperar al Niño que fuimos, que somos y que seremos nos lleva a libertar también la

Inocencia, que es parte de la espontaneidad, de vivir el ahora, de centrarse de una forma completa, de tener curiosidad, de ser imaginativos, de tener confianza, y también contrariedades, desdichas y sufrimientos, y de librarse con el juego, del miedo y alcanzar la valentía de afrontar a los dragones y las pesadillas escondidas en nuestros armarios.

Y también de sentir el Amor, la Sorpresa, la Esperanza y lo Maravilloso, encontrar nuestra Casa que es la Casa Universal y está en el Universo y además es la Casa de Todos.

8. ARTE Y DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

ARTE Y PSICOLOGÍA : CREAR NOS CREA

8. ARTE Y DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL.

ARTE Y PSICOLOGÍA : CREAR NOS CREA.

*Estamos descubriendo cosas nuevas,
tales como que la Salud Total significa
tener acceso a nosotros mismos
en todos los niveles.*

A. Maslow

La Creatividad para Maslow, es “una especie de permiso para ser nosotros mismos”²⁰⁵, muchas personas aprenden a renunciar a su capacidad de crear, a su poesía personal, a su Imaginación, ignoran toda su capacidad de jugar de forma sana, olvidan ser su niño interior saludable.

Al renunciar a todo lo que somos de originales, perdemos nuestro origen personal, nuestro punto de Luz del que habla el Zen y el Yoga, nuestro Ser en su mayoría, esto es lo que trata de rescatar, de desatar, o hacer renacer, la Psicología y el Arte Creativos.

Se trata de nuevo de una Educación Creadora de nuestro Ser y Estar en el mundo, de no separarse de nuestra verdadera naturaleza, porque está ya comprobado que esa es la raíz de nuestras enfermedades tanto personales como sociales.

Creemos con Maslow que la Creatividad es el cimiento, el origen sobre el que podemos construir nuestra Salud Personal y Social. Nosotros lo hemos llamado “Sembrar Valor”, sembrar la capacidad para ser lo que somos o como dice muy bien el Zen: “*Convertirnos en hombre nuevos, volviendo el origen de la Vida.....podemos acceder a la condición normal del cuerpo y del espíritu, (que son uno) captando la existencia de raíz*”.²⁰⁶

8. 1 HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DE LAS QUE PARTIMOS.

“La relación estética natural de maestro a alumno no debe considerarse excluyente de toda comunión emocional”.

Herbert Read. Educación por el Arte.

Habla **Read**²⁰⁷, de las ideas de **Martin Buber**, un gran místico y filósofo del siglo XX, sobre el concepto de capacidad creadora, en el que se apoyan grandes educadores modernos, un término reconocido de forma tardía en la historia humana, que antes se reservaba a la acción divina o a la práctica de los grandes genios del arte.

²⁰⁵ MASLOW, A. *La Personalidad Creadora*. Op. Cit. Pág. 114.

²⁰⁶ DESHIMARU, T. *La Práctica del Zen*. Op. Cit. Pág. 27.

²⁰⁷ READ, H. *Educación por el Arte*. Op. Cit. Pág. 277 y ss.

Se ha demostrado que la tendencia a crear está presente en diferentes grados, en todos los seres humanos, algo desinteresado y experimental, que le impulsa a hacer cosas.

La liberación de esta potencialidad para crear es una condición previa de la educación, en una escuela libre, el maestro deja que cada alumno obtenga un resultado propio ante la observación de una ramita de retama. Los resultados ante lo mismo son distintos.

En la actualidad habría que sumar a la experiencia propia, la aclaración educativa dada por el maestro para adquirir la conciencia respetuosa de la naturaleza del objeto a conocer.

Las teorías autoritarias de educación descuidan la actividad experimental de los alumnos, las teorías más libres, quitan importancia al papel del maestro que Read y nosotros estamos totalmente de acuerdo, es la mitad del equipo de aprendizaje.

Hubo muchas épocas en la historia dice Read, en que no existía una definición de maestro, este fuera filósofo u orfebre, vivía y trabajaba con sus aprendices y estos aunque no se dieran cuenta aprendían un tipo de vida personal: una realidad misteriosa que tenía que ver con lo espiritual.

Para Buber, la antítesis de la dominación en educación no es tanto la Libertad como la Comunión o Ligazón.

Una persona puede estar unida a la naturaleza, a los humanos, a su lugar propio en el mundo.

Para ello debe ser primero independiente y libre, pero la Libertad es un camino, un trabajo, no un lugar al que se llega.

Comunión en Educación, significa unión común, conectada, estar abierto a las cosas que nos rodean, la Libertad sería la habilidad, la capacidad de llegar a esa Unidad, sería como la afinación necesaria para practicar la música con un instrumento.

Así habría que considerar en la Libertad un nuevo derecho: el derecho a Experimentar, a percibir libremente el mundo que nos rodea.

Esta Libertad significa responsabilidad individual que se pone en común, se suma a las otras Libertades: Comunión.

La Educación estaría basada en el Amor, sería el territorio donde se encuentran personalmente maestro y alumno, donde se unen espíritus múltiples y variados, como la misma realidad creadora.

Esta relación es estética, artística y natural, además puede contener la comunión emocional.

Buber, continúa Read, introduce aquí una palabra Envolvimiento (Umfassung)²⁰⁸: es decir la cubierta, el clima que hace vivenciar el diálogo y los comportamientos mutuos, al mismo tiempo. Es diferente de la Empatía, que significa más identificación completa con las emociones o situaciones del otro.

Sobre todo habría que destacar una clase de envuelta o una clave de esta cubierta o atmósfera: la Confianza, como comprensión y unión con la existencia del otro en una reciprocidad constante. Es decir el clima o la atmósfera de trabajo en la Seguridad personal que nos da la fe en el otro como ser que existe y tiene sentido propio.

El educador así asume, conecta con las fuerzas constructivas del mundo y se convierte en canal del la Creación y de lo creador.

De esta forma, maestro y alumno se co-educan constantemente.

Para Read el mensaje de Buber es esencial para una concepción nueva de la educación y del hecho de ser maestro. El afirma que no son los métodos de los maestros los que hay que cambiar, sino el espíritu, y que este es fácil de producir si se pusiera en cuestión su orgullo por el sistema general de educación y sus condiciones.

Una de las conclusiones de **Read**, obtenidas de la observación de un gran número de escuelas donde se impartía arte, es a nuestro modo de ver muy importante:

Los buenos resultados, dependían de la creación de una atmósfera comprensiva, amistosa en el sentido de buen clima y buen espacio mental y emocional compartido, estamos completamente de acuerdo.

La Atmósfera, es el Aire fluido que conecta la Espontaneidad y la Intuición de Maestro y Alumno, para crear un camino feliz hacia los resultados mejores de los procesos investigados y trabajados.

Las Herramientas del Arte y las de la Psicología que hemos puesto en marcha se parecen o están íntimamente conectadas. En verdad están sumadas íntimamente.

²⁰⁸ READ, H. Op. Cit. Pág. 280 y ss.

8. 1.1 ALGUNAS CONSTANTES EN NUESTRA PRÁCTICA DEL ARTE

HERRAMIENTAS ARTÍSTICAS EMOCIONALES Y ACTIVAS

1. LA CONFIANZA

Creemos que es necesario crear una atmósfera de Confianza en la valía de cada alumno, como base de una buena educación en Arte y desde el Arte.

2. LA MEDIACIÓN

El Profesor o el Coordinador de un Curso o un Taller de Arte, es el puente para el pensamiento y la Acción Creativas, en un ambiente favorable para inventar lenguajes personales.

3. LA REFLEXIÓN

Para el conocimiento de lo que necesitamos expresar desde nuestro ser y estar personal sin bloqueos para ello necesitamos conectarnos a nuestra creatividad a nuestra energía y conectar con los materiales que van a ser el soporte de nuestras imágenes y emociones.

4. LA MEDITACIÓN

Es un lugar, un espacio, una capacidad, un ejercicio, mejorada respecto a la reflexión, porque es conexión profunda con nuestro ser y estar sin necesidad de pensar. Es la Concentración en el Ser que nos lleva a la unión con nosotros mismos y con toda la Vida Universal.

5. LA ACCIÓN

El entrenamiento en los anteriores pasos, nos hace superar los miedos o saltarlos de tal manera que podemos desarrollar la actividad coherente con nuestro ser a través del Arte Creativo, podemos hacerlo, nada es imposible.

6. EL ENTUSIASMO

Todos los pasos pueden hacerse desde la capacidad del Humor, La Risa, el Optimismo, que también nos entrena a reírnos con las cosas pequeñas, que sumadas hacen el Entusiasmo, una gran fortaleza para el Ser y el Estar auténticos.

Es el encantamiento con la Vida personal y grupal creativa, una consecuencia lógica de nuestro esfuerzo y energía puestos en la Acción Positiva.

Ya está demostrado que el cerebro creativo debe contar con el lado derecho y también con el lado izquierdo del cerebro.

En primer lugar el derecho tiene más conexiones nerviosas en sí mismo y con otras zonas

emocionales de todo el cerebro. El izquierdo cuenta con muchas menos conexiones.

Pero en realidad el estado creativo, sucede con la colaboración de todas las zonas cerebrales, derecha, izquierda, arriba y abajo.

La Inspiración, la Intuición, es capaz de crear nuevos circuitos de conexiones²⁰⁹, nuevos caminos de Pensamiento y Acción creativos.

Al lado de las fases para la creatividad establecidas como clásicas, Goleman, propone para movilizar la acción creativa, únicamente tres fases:

1. Concentración Intensa, en el objetivo que nos proponemos, o el problema a solucionar.

2. Relajación

3. Fluir, abandonarse, que significa una elevada relajación sin preocupación confiada, en un estado de apertura, de ensoñación o imaginación y deriva, donde estamos abiertos a las nuevas ideas y procedimientos.

Así podemos preparar el camino a las conexiones nuevas, estos circuitos se crean en el descanso y son capaces de asociaciones, ocurrencias y conexiones inesperadas, originales.

Es decir el estado mental puede prepararse, estimularse, primero definimos bien el problema y luego nos sumergimos en él, como en el agua fluida de un río, nos olvidamos de todo, nos relajamos, en la confianza de que se producirán respuestas, es en ese momento cuando surge según Goleman los “¡Eureka!” y se encienden las bombillas en los comics.

Además dice Goleman hay una marca, una señal durante ese pico de creatividad con ritmos gamma del cerebro: el placer, el encanto, el entusiasmo, es decir es un estado de alegría clara.

Es en el siguiente paso, el de la acción donde una idea puede progresar o no.

Cita Goleman una conversación con el director de un laboratorio de Investigación con miles de científicos e ingenieros, donde tienen una norma ante una idea novedosa o creativa, la persona que interviene después de ser expuesta, hace de “abogado de un ángel” y dice: “es una buena idea por tal motivo”.

Una buenísima práctica que da confianza para desarrollar las ideas creativas que al principio dice Goleman, son frágiles como un capullo delicado, “hay que mimarlas para que florezcan”, estamos completamente de acuerdo con el ángel y con el mimo, con el ánimo y el cuidado

²⁰⁹ GOLEMAN, D. *El Cerebro y la Inteligencia Emocional: Nuevos Descubrimientos*. B. Barcelona.2012.

generoso y confiado en nuestras capacidades y productos y en las de los otros para poder avanzar y descubrir lo nuevo.

En la Idea de Arte expandido de Joseph Beuys, hemos extendido o aplicado las capacidades del Arte del siglo XX para crear líneas de reflexión y acción dentro de contextos humanos normalizados y también difíciles o cerrados, bloqueados.

Las exploraciones plásticas y visuales del Arte de nuestros días, han tenido muy en cuenta el territorio, el espacio natural y humano, tanto en el campo del cuerpo, como la conducta, los conceptos, los pensamientos y filosofías, sobre todo en nuestro caso orientales, entre otros planteamientos.

Así hemos aplicado líneas de trabajo muy variadas del Arte Actual, al lado de soportes poco convencionales, descubiertos a veces en el lugar y sus alrededores, a veces buscados para enfatizar la intensidad de las propuestas y el lenguaje comunicativo que queríamos reconsiderar, restaurar o crear de nuevo.

En el caso de los centros penitenciarios, usamos como soportes, mantas, colchas, maderas de las carpinterías del centro, materiales ensamblados cotidianos, o buscados y muy cuidados dadas las características de seguridad del lugar. Como hemos citado en los capítulos de talleres.

Candados, huellas dactilares, rostros y rasgos de los componentes, materiales desperdiciados o abandonados del entorno, tierra de montes y caminos, marcos recogidos, marcos generados por los propios componentes de los talleres, en fin ensamblados y pegados con gran abundancia de materias, con presupuestos siempre muy básicos y el mínimo de ingredientes comprados.

Ha sido una práctica habitual en todos nuestros proyectos indagar en los materiales que están en nuestra vida a diario, desde cartonajes, envases de todo tipo, a materiales o ingredientes de cocina, etc.

De este modo cada grupo “encontraba” y buscaba los materiales para las propuestas más conectadas con sus necesidades de expresión y conocimiento.

Por ello consideramos que nuestro modo de hacer Arte tiene mucho que ver con varias líneas de la Creación Plástica Contemporánea, que señalamos a continuación:

. **Arte Minimal**. Arte de lo mínimo, de lo micro, de los estados mínimos, minúsculos, pequeños, casi impalpables, dando importancia a lo micro que constituye o nos deja descubrir, lo macro. Nos interesa su relación con el Dadaísmo, sobre todo con el “objeto encontrado” de M. Duchamp.

También en su elección de materiales industriales, nosotros hacemos la selección de los materiales de uso cotidiano en paquetes, envases, telas, cartonajes, etc.

Son unidades mínimas cotidianas, sistemas y objetos de configuración mínima.

Un ejemplo que nos interesa en España, es Eduardo Chillida, que realiza formas cercanas a lo orgánico y a lo artesanal.

. **El Arte Povera**. El Arte pobre, con el uso de materiales humildes y cotidianos, a veces no industriales. Trata de referirse, a la relación conectada del Arte y la Vida, así presenta la posibilidad de salirse de los cánones culturales tradicionales para hacer renacer la unidad del hombre, más allá del sistema de consumo y de la tecnología dominante²¹⁰. Por todo ello lo sentimos muy cercano.

Tiene mucho que ver con la semántica, el significado y la economía de las formas, la simplicidad de la relación con la experiencia y su percepción.

Subraya, y nos sentimos muy identificados con ello, la capacidad de energía de los objetos, la fuerza transformadora de los materiales. Se puede trabajar al lado de biólogos, ecólogos, arqueólogos, etnógrafos, geógrafos, etc.

Nos interesan el crecimiento y transformación vegetal, animal y humana y sus manifestaciones peculiares y energéticas. Las ramas de árbol como Mario Mertz, las hojas y sus cambios físicos y químicos.

Los cambios a veces se siguen con fotografías, para percibir los diferentes estados alcanzados, algo muy interesante en nuestro modo de trabajo.

. **Arte Ecológico**. Una derivación o línea del Arte Povera muy apreciado por nosotros, por su relación con el medio ambiente, la naturaleza animada e inanimada, donde todo está conectado como una y otra vez podemos aprender.

El proceso aquí es mucho más notable y sus piezas y obras a veces tiene mucho que decir

²¹⁰ MARCHÁN, S *Del Arte objetual al Arte del Concepto*. Akal. Madrid. 1988.

sobre la alteración de los elementos de la naturaleza y de la vida del hombre, como contaminación, supervivencia, comportamientos enfermos de micro y macro organismos.

Se generan así continuamente sentidos nuevos, porque la obra se modifica, debido a sus materiales, cambia su forma física, como sucede con las obras donde se emplea el agua, el fuego, velas, etc.

La obra tiene sentido de proceso y genera nuevas comunicaciones durante él. El aspecto es concreto, preciso sin necesidad de comunicar relaciones, atributos o figuraciones. La significación se transmite a través de las propiedades de los materiales manejados.

El Arte Povera tiene lazos simbólicos, Según R. Morris, al que cita Marchán Fiz²¹¹:

Se trata de abordar, de afrontar,

“la noción racionalista de que el arte es una forma de obra que resulta en un producto acabado. Lo que el Arte tiene ahora en sus manos es materia mudable que no necesita llegar a un punto de estar finalizada respecto al tiempo o al espacio.

La noción de que la obra es un proceso irreversible, que desemboca en un icono-objeto estático, ya no tiene relevancia”.

La acción humana es reducida a la mínima expresión, a juntar los materiales, según M. Merz, el arte Póvera, se propone aumentar la conciencia del espectador sobre situaciones sociales, ambientales o estéticas, a provocar la reflexión, a estimular la toma de posición crítica, ante el sistema de vida absurda en que vivimos los humanos.

Enriquece a sí el Arte Póvera la percepción del Arte, el cambio de sensibilidad, se puede crear en toda circunstancia y con los medios más sencillos.

. **Land Art**. Es el resultado del Arte Povera unido al Arte Ecológico. Su plenitud. Es el Arte en el terreno y con el terreno. En la Naturaleza y con ella.

Se abandona el estudio, la galería, el museo y las obras se realizan en su ambiente, en su contexto natural: la montaña, un lago, el mar, el campo, la ciudad.

Tiene sus antecedentes en la utilización de arenas, tierras, piedras, cantos rodados, en las obras, como habían hecho ya Ives Klein, Piero Manzoni, Jean Dubuffet, Antoni Tapies y otros.

Pero solo cuando se denomina Arte de la Naturaleza (Natur Kunst) y Land Art, es cuando se da el paso del interior al exterior, al medio ambiente, es la naturaleza convertida en el

²¹¹ MARCHÁN FIZ, S. Op. Cit. Pág. 214 y ss.

material, sus espacios y sus fragmentos.

.Arte y Naturaleza. La Naturaleza en el Arte configura el material artístico, no como fondo decorativo, sino como paisaje natural convertido en Arte. Se trata de una acción transformadora sobre ella, iniciando nuevas relaciones con la naturaleza y sus formas.

Flanagan, traza líneas y círculos en la arena de una playa (1965), Christo empaqueta las costas de Australia con plástico.

Para este tipo de obras el ambiente real es el verdaderamente real. La naturaleza es usada como metáfora, de tal manera que para Hutchinson, la metáfora es el Cambio, la Evolución, el Crecimiento, el modo de demostrar el desarrollo de la vida en la vida inorgánica.

Heizer y De Maria, hallan la metáfora como Acción Humana y Geológica de los elementos meteorológicos. Long, uno de nuestros preferidos, acentúa el elemento de lo efímero a través de la acción del viento.

Otros lo consideran un lugar de experimentación, como Flanagan y Smithson.

Oppenheim en cambio ha tratado de manifestar la inmensidad de la naturaleza frente a la acción humana.

Muchos de ellos consideran las fotografías del proceso como la obra, otros la utilizan para visualizar o documentar, para invitar a la experiencia personal en la naturaleza.

Este tipo de Arte, ha puesto en cuestión, o en crisis, el medio tradicional de la obra de arte, su valor de cambio que así disminuye y los canales de distribución habituales.

.Arte Objetual - Collage. El Objeto Encontrado. La realidad del mundo de los objetos es presentada por ellos mismos, no como utilización consumista, sino precisamente poniéndolo en cuestión.

Es más bien una superación del mundo de los objetos artísticos, a través del arte “povera”, “procesual”, “ecológico” y sus desmaterializaciones como el “body art” y el “arte conceptual”.

Se trata de la expansión o la ampliación de los territorios del Arte.

Las experiencias cubistas son los inicios del collage, que se extienden a lo largo del S.XX, “ready made”, “objetos encontrados”, “construcciones”, “ensamblajes”, al collage de acontecimientos como el “happening”, “los ambientes objetuales”, “la performance”.

Corazón Encontrado. M. Vicente. 2011.

Los materiales reales cambian de sentido, no componen esculturas o pinturas, se agrupan y constituyen una nueva exploración de significados, pierden su sentido unívoco.

Es la Apropiación de realidades no artísticas, en sentido estricto, como la experiencia de M. Duchamp, Se trata de una recuperación teórica y práctica de aspectos fuera de lo artístico hasta este momento, como los antropológicos y los sociológicos²¹².

Se encuentran nuevos pensamientos para los objetos, se aproxima el arte a la realidad en el caso de Duchamp, se da la apropiación crítica y consciente de la realidad, alterando esquemas o líneas de comportamientos y formulando y fusionando Arte = Vida.

Duchamp:

.Descontextualiza los objetos en su significado y provoca una línea de significados y asociaciones nuevas.

. Elimina la diferencia entre objeto artístico y objeto de uso.

. Anuncia que cualquier cosa puede constituir un juego artístico. El Arte Objetual posibilita un proceso de realización sin necesidad de conocimientos de destrezas manuales, se poya en la elección, en el juego, la libertad, la reflexión, sobre las realidades artificiales de nuestro mundo.

. Es un reto hacia el arte burgués y este gesto mismo es considerado como Arte.

. Acentúa la voluntad, la decisión y la elección del creador para declarar al objeto, obra de arte.

. Produce una metamorfosis artística del objeto habitual, al apropiarse de forma directa y completa de lo real.

²¹² MARCHÁN FIZ, S. Óp. Cit. Pág. 155.

. Se convierte así, dice Merchán, en el pionero del arte “objetual” y “conceptual”, porque sostiene al mismo tiempo la parte física de permanencia y la mental de la elección y metamorfosis significativa.

. La estética asume así una función antropológica, referida a un sistema de signos, de símbolos y acciones que tienen un potencial activo en y sobre la realidad²¹³.

.Al lado del trabajo como alienación, como enajenación cotidiana de lo humano, proponen el juego con objetos y fragmentos de la realidad, que contienen significados y sentidos que son alterados con tácticas semánticas y sociales.

. **Arte Conceptual.** A mediados de los años sesenta se sitúa el inicio de este movimiento artístico, radical y abierto.

Es también llamado Arte de la Idea o de la Información, el término sería sobre todo definido por Sol Lewitt, en 1967 cuando hizo una aclaración teórica del movimiento.

Incluye varias actividades, desde juegos lingüísticos y semióticos, hasta manifestaciones ecológicas y minimalistas.

La importancia se fija en el planteamiento teórico, reflexivo, conceptual de la obra de Arte. La Creación así es el propio proceso de generación o formación de la obra o el proyecto propuesto. Por ello a veces se lo denomina como “Project Art”²¹⁴.

Sol Lewitt dice: “*La Idea se convierte en la máquina que hace el Arte*”. Así se empezó a hablar de términos como “proceso” y “sistema”, en la reflexión de esta forma de Arte.

Se considera el iniciador del Arte Conceptual a Marcel Duchamp que ya en 1917, manifestó “estar más interesado en las ideas que en el producto final”. La Fuente, que era en realidad como sabemos, un urinario, la firmó con el nombre R. Mutt, podría considerarse la obra que inauguró lo conceptual, una de las primeras en poner en cuestión, en tomar conciencia de en qué consistía el arte.

Dejaba al artista la posibilidad de definir qué objetos o qué acciones, eran arte.

Las propuestas de Duchamp, fueron los primeros procedimientos conceptuales del Arte Contemporáneo.

Algunos autores agrupan a los conceptuales en tres líneas:

²¹³ MARCHÁN, S. Óp. Cit. Pág. 161.

²¹⁴ GONZÁLEZ, A.M. Op. Cit. Pág. 31 y ss.

1. La lingüística, tautológica

Se caracteriza por la eliminación del objeto y el lenguaje es usado de forma analítica, emplea fórmulas tautológicas, de repetición y un sentido autorreflexivo. En esta línea encontramos a J. Kosuth, On Kawara. El grupo vinculado a la revista *Art & Languages* Michael Balwind, Ian Burn, David Rushton, etc. Daniel Buren, y J. Baldesari.

2. La empírico-medial

Aspira a trabajar la imagen y la percepción, además acepta la realización, empírica, mental. Aquí encontramos a Sol Lewitt, D. Buren, Richard Long, Hans Hacke, entre otros.

3. La mística

Vinculada al pensamiento oriental Zen, a procesos de iniciación y abandono a lo inconsciente. Sus representantes más fundamentales son Joseph Beuys y On Kawara.

Sol Lewitt en sus Sentencias de 1968 decía:

“Los artistas conceptuales son místicos más que racionalistas. Abocan a conclusiones que la lógica no puede aceptar”

Wittgenstein, filósofo, dice en su Tractatus lógico-philosophicus, *“Existe realmente lo inexpresable. Esto se manifiesta en lo místico”*

Esta forma de clasificar lo conceptual, es un tema teórico más que real, porque todos los autores toman en muchas ocasiones varias de estas líneas de trabajo.

Algunos de ellos se encuentran más cercanos al Body Art, el Arte del Cuerpo o Arte del Comportamiento, como Gina Pane, A. Rainer y Gilbert & George, entre otros. Gilbert & George nos interesan mucho por su sentido del humor, como en sus *“esculturas cantantes”*.

Muchas de las propuestas conceptuales eran de carácter efímero, por eso la forma de conocerlas es acudir a fotografías, catálogos, folletos, que se convierten en importante documentación, junto a las exposiciones. Entre ellas la Documenta 5 de Kassel (1972).

Nos interesan mucho sus forma de acercarse a la realidad, a lo artístico y sus técnicas de reproducción asequibles, el empleo de mapas, esquemas, bocetos, diagramas, ideogramas, cartografías y grafías innovadoras.

. **Poesía Visual**. Es la necesidad de conectar la imagen a la palabra, para ampliar el discurso poético, de recuperar la expresión poética y ampliarla a lo visual, para sumar dos lenguajes que pueden reforzarse, sumarse de forma extraordinaria.

Es una forma de lectura de la imagen experimentando lo poético y el contenido interno de las palabras para jugar y crear nuevas miradas sobre los textos y las formas.

Joan Brossa. Poema Visual.

Nos encontramos con variedades interesantes dentro de la Poesía Visual:

-Poesía Experimental

Poesía
Experimental.
M. Vicente. 2002.

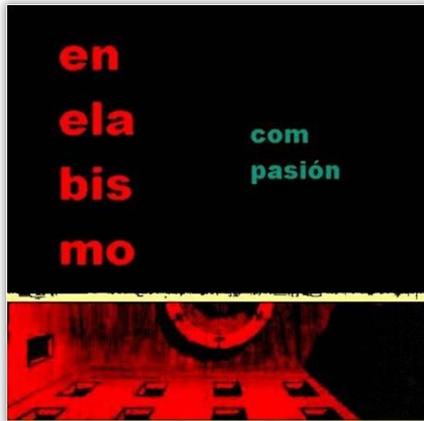
A partir del Surrealismo, del Automatismo de A. Breton, de Dadá. Contamos aquí con Lorca con *Poeta en N. York*, algunas obras de Dalí, Huidobro, Gómez de la Serna con sus Greguerías, etc.

-Poesía Concreta

Espacio que experimentó de forma importante, Kurt Schwitters, un autor muy interesante para nosotros, también otro de nuestros favoritos.

-Poesía Fonética

Referida a ella podemos encontrar obra de Man Ray, Tristan Tzara, y en nuestro entorno con B. Ferrando, autor que hemos disfrutado en el Centro de Arte Reina Sofía.

Poema Fonético.
M. Vicente. 2004.

-Poesía Objetual

Muy interesante para nosotros, por su capacidad de jugar y descubrir las capacidades de los objetos de conectarnos a otros contextos, como pequeñas historias o herramientas de apertura de la Imaginación para ampliar la mirada y disfrutarla.

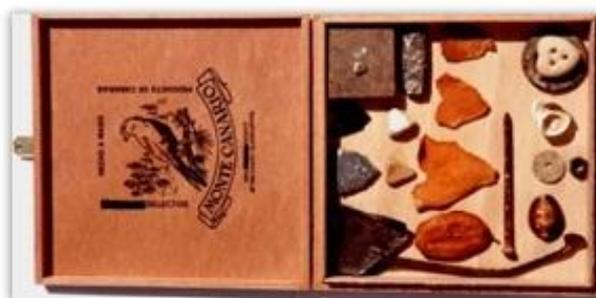
Aquí nos encontramos de nuevo con Duchamp y más cercano a Joan Brossa, que intentan buscar la intervención del espectador, su complicidad, su colaboración en el sentido y en el juego de humor e ironías que abre este tipo de poética.

Tiene algo de escultura concebida de otra forma, con un talante abierto y contemporáneo.

-Propuesta Poética

Es el Poema como Propuesta, como invitación a la participación activa del receptor. Es una poesía del hacer sobre todo, antes que la poesía del decir.

En esta forma poética podemos considerar a Duchamp, Fluxus, Zaj, Maciunas, Ferrando.

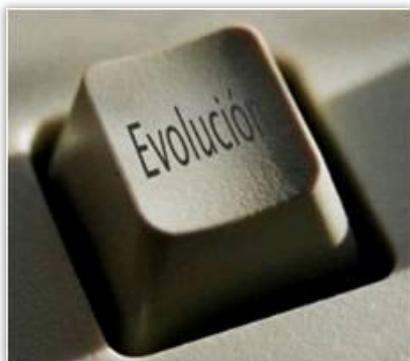
Historia.
Poema Visual.
M. Vicente.
2000.

-Poesía de Acción

Desarrollar una acción espontánea o no, muy próxima al Situacionismo.

Aquí podemos considerar a las Preformances, una forma en ocasiones de meditación en

acción visualizada.

Evolución. Propuesta Poética. M. Vicente.2005.

Poesía de Acción. M. Vicente.2004.

-Ciberpoesía y Videopoesía

Las nuevas tecnologías han aportado una técnica propia para nuevas formas visuales de poesía que nos interesa especialmente.

Aquí podemos destacar a Nam June Paik, Bruce Neuman, Jenny Holzer, Bárbara Kruger, todos ellos son de gran importancia para nuestra forma de trabajar.

En estas formas de Arte, los procesos son lo más importante más que la obra realizada²¹⁵ o el resultado obtenido. Aunque podemos decir que los resultados han sido siempre muy importantes en el sentido visual y artístico porque que nos servían para dialogar con personas que de otra forma no habrían sido accesibles para las personas con las que trabajábamos.

Tiene mucho que ver con el Informalismo, en su capacidad de gestualidad, donde el soporte es el medio en el que materializar²¹⁶ o practicar los movimientos y gestos de cada autor y a la vez representa un espacio donde recoger o acoger las ideas y emociones que cada persona se ha propuesto realizar dentro de un grupo de reflexión e investigación de situaciones físicas, mentales, emocionales y espirituales.

Nos sentimos cercanos también al automatismo surrealista como modo de relacionarse con el soporte y los materiales de forma espontánea y en diálogo conectado con los materiales y las materias empleadas.

A veces las dimensiones de los materiales y los soportes eran buscados para involucrar toda la dimensión corporal de los participantes, esto lo hemos realizado con niños y con adultos, ya

²¹⁵ MARCHÁN, S. Op. Cit. Pág. 13 y ss.

²¹⁶ GONZÁLEZ, M. *Las claves del Arte, últimas tendencias*. Ariel. Barcelona. 1989.

fuera sobre papel o sobre telas, que referían la dimensión de la celda en el caso de los presos, para que impregnados de color y materia sirvieran de fundamento para conseguir libertad.

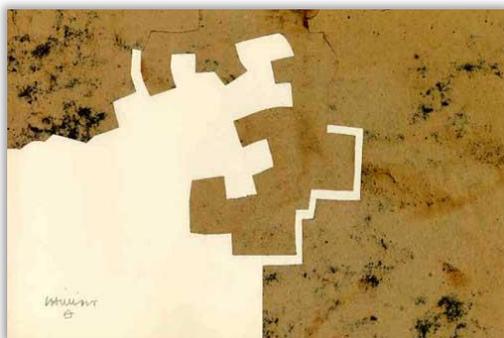
Así las pinturas y dibujos o las diferentes técnicas eran parte de una expresión que incluye a toda la persona que tiene que realizar las maniobras con todo el cuerpo, de forma centrada y meditativa.

Aquí debemos citar a Pollock, Rothko, Fontana y sobre todo a Tápies, por la utilización de materiales como cemento, escayola, tierras, pigmentos, creando fondos y superficies matéricas acumuladas con incisiones, surcos, graffitis, con colores de escalas sobrias en muchas ocasiones o vistosas en otras circunstancias.

En nuestro trabajo, las técnicas han sido siempre variadas, con predominio de lo gestual, como actitud y expresión, lo sígnico, lo matérico en muchas ocasiones con materiales de desecho o reciclados, telas, trapos, mantas, chapas metálicas, arenas, etc.

Podemos reseñar también como sugestión, estímulo y entusiasmo a los surrealistas, dadaístas, al art brut de Dubuffet, al arte de los niños y su capacidad extraordinaria de expresión, a Klee, Miró, Kurt Schwitters, Kandinsky, Gris, Rueda, Mompó, Zóbel, y una larguísima enumeración de preferencias y elecciones personales por sentirnos cercanos a su lenguaje, color y modo de ser y estar en el mundo.

Chillida, Oteiza, cuya obra conocimos desde pequeños.

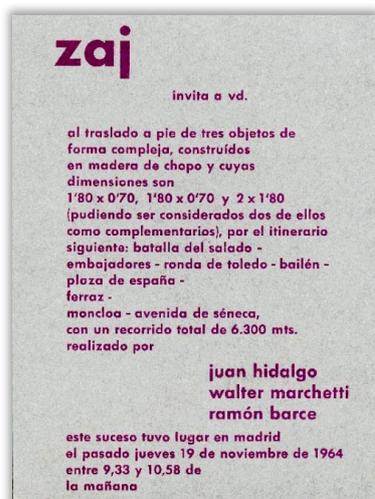
E. Chillida. Collage.

También el Grupo Zaj, nos interesan mucho por su lenguaje personal y humorístico, a la vez que meditativo e innovador. Por todo su lenguaje de Juego Activo.

Todas las iniciativas de Cambio en el Arte como Fluxus con George Maciunas junto con Nam June Paik, fueron iniciadores y al que pertenecieron también, Joseph Beuys, George Brecht y Yoko Ono entre otros.

Nos importa Fluxus, denominación que proviene del principio de Heráclito, “*Phanta Rhei*” = Todo Fluye, término que conecta curiosamente con Csikszentmihalyi, conjuntó a un colectivo de artistas, escritores, compositores, directores de cine y actores de todo el mundo para crear obras anticonvencionales, multidisciplinares y muchas veces interactivas.

Sigue el ejemplo de Dadá, precursor en este campo de lo colectivo en Arte, y tiene como meta la liberación del individuo de toda forma de represión, física, espiritual y política. George Maciunas fue su principal organizador.

Zaj. Invitación. 1964.

Este grupo: “intentó eliminar las barreras entre el Arte y el Público, poniendo de manifiesto el carácter estético de la vida cotidiana”²¹⁷.

No se consideraban insertos en un movimiento, ni participantes de un estilo, compartían una actitud alternativa ante la Creación, la Cultura y la Vida, que se traducían en manifestaciones plásticas, musicales, escénicas, videográficas y literarias.

Es pues un proyecto colectivo muy claro que se activó sobre todo de 1962 a 1978 y que creó líneas de trabajo de muchos artistas aunque no estuvieran considerados dentro del grupo: Joseph Beuys, John Cage, Nam June Paik, Yoko Ono, Daniel Spoerri, Wolf Vostell, Juan Hidalgo y Ester Ferrer, estos últimos pertenecientes a Zaj, grupo destacado en España en esta línea, entre otros.

Sus productos fueron desde periódicos, carteles, cajas (*Fluxkits*, *Fluxboxes*), juegos y todo tipo de objetos: medicamentos, radios, ropa, quincallería, banderas, relojes, piedras, latas, moneda, sellos, que distribuían con una red propia (*Fluxshops*) y venta por correo, tratando

²¹⁷ FLUXUS. Catálogo. Fundació Antoni Tàpies. Barcelona.1994 –1995.

de desenganchar el elitismo del mundo del Arte y el papel de la obra de Arte como un objeto más de consumo.

Fluxus trata de relacionarse con el público con pequeños formatos y con las características de la performance en las obras, tratando que éstas dialoguen con las personas. Ben Vautier se transformó en Escultura Viviente en Londres (1962), decidió vivir en el escaparate de una galería de arte durante quince días. Además en otros trabajos firmaba a seres humanos como obras de Arte.

El espíritu de Fluxus vive y pervive hasta nuestros días en artistas de todo el mundo y en los interrogantes que se hacen artistas, críticos e historiadores del arte contemporáneos, sobre el Valor, el Significado y la Calidad de la obra de Arte.

Cualquier material, incluso el más humilde y modesto puede contribuir al ejercicio del Arte. Fluxus niega la separación entre Arte y Vida, como John Cage que concebía la vida como un escenario donde todo puede coexistir y comunicar. La Acción de John Cage en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1995, a la que tuvimos la suerte de asistir y en la que pudimos participar, fue de gran interés y también muy impresionante ver como se transformaba en un maestro zen, admirable, especial.

Debemos citar de nuevo a Beuys en el que nos centramos en otro capítulo de este trabajo, por su espléndido trabajo, además de nuestra sensación de cercanía a su modo de expresar pensar y decir.

Es a nuestro modo de ver uno de los creadores que ha marcado las líneas más intensas y relacionadas con la Vida del Arte de nuestra época.

Su obra está íntimamente conectada a su biografía, siendo piloto de un bombardero de la Luftwaffe, fue herido y vio morir a muchos compañeros. Todo ello formará parte del lenguaje de su obra y decididamente trata de sumar Arte y Vida, siguiendo la línea de Fluxus y la suya personal.

Beuys está convencido que ampliando el término “arte” de forma radical y el trabajo referido a él, podemos salir de un sistema pasado, caducado, para crear : ”UN ORGANISMO SOCIAL COMO OBRA DE ARTE”²¹⁸.

En esta noción del Arte nos sentimos plenamente reconocidos, por esta línea va nuestro

²¹⁸ BEUYS, J. “*Joseph Beuys*”. Catálogo del M.N.C.A.R.S. Madrid.1994. pag.152.

procedimiento Crear nos Crea, donde practicamos este principio activo como forma de participación personal y social, para la transformación individual y colectiva desde lo creativo, para llegar a una sociedad realmente como obra plena y configurada, como el Arte de Vivir.

8. 2 HERRAMIENTAS Y CONCEPTOS DE PSICOLOGÍA CONTEMPORÁNEA, APLICADAS AL ARTE.

En la Psicología Cognitiva, lo cognitivo hace referencia: al proceso de búsqueda y solución de problemas mal definidos o incorrectamente acotados, al lado de esto está el desarrollo y aprendizaje de una fuerte motivación personal hacia la actividad creadora particular, personalizada. Además de actitudes y rasgos de personalidad sustentadores del trabajo creador, todo ello hace que la creatividad emerja con más probabilidad.

Desde el punto de vista cognitivo se pueden considerar tres etapas fundamentales en el Aprendizaje:

1. Preparación de los conocimientos previos que podrían apoyar u obstaculizar el aprendizaje.
2. A través de estos conocimientos previos activados se conectan los nuevos.
3. Los conocimientos nuevos son transferidos e integrados, con los estímulos adecuados, en un todo coherente, significativo.

Desde la cognición, tanto los procesos artísticos como los científicos son parte esencial de un aprendizaje que nos relaciona con el mundo a través de los sistemas simbólicos. "Conocer" es "conocer a través de", el arte y la ciencia así son sumados y son igualmente necesarios y precisos.

Un gran defensor de este modo de concebir el aprendizaje del Arte es **Goodman**²¹⁹, filósofo y profesor de Harvard, sostiene que se debe rediseñar la enseñanza del Arte, centrándose en el valor de la experiencia artística, como aprendizaje significativo para las personas.

Así las obras referidas al Arte, no solamente forman nuestro gusto estético, sino que también nos ayudan a comprender y construir nuestro mundo y el mundo que nos rodea.

En este contexto, la Creatividad puede ser y de hecho es, una forma de pensar y de ser, creemos que también así puede organizar en nosotros, una forma de amar la Vida: "En Amor,

²¹⁹ GOODMAN, N. "*Maneras de hacer mundos*". La Balsa de la Medusa. Madrid. 1990.

Arte”, enamorarnos de la Vida Significativa, donde todo es Signo de conexión y crecimiento creador, en lo creado y lo por crear. En el trabajo personal y en el social, en todos los ámbitos de la tarea aquí y ahora en la vida de los humanos en la tierra.

La Psicología Cognitiva y su consiguiente terapia basada en el desarrollo de una Vida Racional, transmitida por primera vez por **Albert Ellis** en colaboración con **Harper** en el año 1961 y con **Aaron Beck** en 1967, describen como los pensamientos cuando están deformados, cuando no coinciden con lo real, hacen bajar la autoestima y la valía personal hasta los limitados campos de las conductas deprimidas, desanimadas, derrotadas: la Indefensión Aprendida, que tantos años estudió **Seligman**.

Ellis argumenta que las emociones a veces tienen poco o nada que ver con los sucesos reales que se desarrollan en nuestra vida, de hecho es así y en muchas ocasiones lo podemos comprobar también en los medios de comunicación con referencia a los sucesos y hechos públicos, no tenemos una educación basada en el pensamiento razonado, fundado, lógico, no nos enseñan a pensar integralmente sobre nosotros mismos y sobre los otros, sobre nuestra historia personal y social.

Entre los sucesos que acontecen en nuestra vida y a nuestro alrededor, existe una charla o un diálogo interior que puede ser irracional o irreal que es el causante de nuestra interpretación distorsionada, deformada de la realidad, de nuestras creencias irracionales.

1º). Los estímulos del ambiente introducen en nosotros 2º). una información sensorial en forma de percepciones y cogniciones, de apreciaciones y razonamientos que son 3º). interpretados por nuestro pensamiento o diálogo interior de forma irracional, irrazonable o insensata, o ilógica, infundada, distorsionada. 4º). Todo este sistema irracional, nos produce estados físicos y emocionales de malestar como la ansiedad, el mal humor, la depresión, el estrés y sus repercusiones en nuestro estado de salud física y mental.

Albert Ellis y Aaron Beck, son los teóricos y prácticos cognitivos, que realizan su línea de investigación y Acción con una tendencia importantísima hacia los enfoques cognitivos-semánticos. Es decir hay un contenido de ideas en torno a los malestares y desequilibrios que pueden ser modificados. **Ellis** propone a través de su “*Guía para una Vida Racional*”²²⁰

²²⁰ ELLIS A. HARPER, R.A. *A Guide to Rational Living*. Wilshire Books. California. 1961. *Manual de Terapia Racional Emotiva*. Desclée de Brouwer. Bilbao. 1990.

(1961), un método para contrarrestar las creencias irracionales con Ideas, Pensamientos y Afirmaciones Racionales, más ajustados a la realidad, más objetiva con los hechos.

Se trata de que podemos aprender a pensar y a conducir nuestros pensamientos de una forma más lógica, más ajustada al conocimiento, con más cordura, medida y madurez para encaminarnos hacia las creencias que nos facilitan la vida y la salud.

Así describe los tipos de pensamientos irracionales más comunes que en general aprendemos y por tanto sus antónimos que deben ser trabajados con reglas o pautas para producir el pensamiento y las emociones racionales o efectivas, en realidad positivas porque se ciñen a lo real, no se inventan pesadillas o prejuicios aprendidos.

Por su parte **Beck**²²¹ (1967), describió los tipos de pensamientos deformados como: Filtros, Deformaciones, Generalizaciones, Visiones Catastrofistas, etc. que usamos cuando caemos en depresiones y en distintos agujeros de negatividad y pesimismo.

A partir de todos estos pioneros de los años 60, la Terapia Cognitiva y sus conductas racionales, muy basados en la emociones, se han ido desarrollando cada vez más hacia la profundización de procesos como la Atención, la Relajación y las prácticas de conductas saludables muy concretas y estudiadas.

También la Psicomotricidad, como desarrollo temprano o en las diferentes etapas humanas, con la práctica de ejercicios motores, sensitivos y perceptivos, introdujo el cuerpo en nuestras escuelas y colegios, en nuestro caso desde el principio en los años 80, pusimos en marcha en nuestros talleres dos líneas que consideramos complementarias en Educación: la Psicomotricidad y el Arte.

Es decir el Cuerpo²²² está presente como realidad y podemos armonizarlo desarrollando las capacidades y la seguridad que de ello se deriva y el Arte en todas sus facetas, es la expresión de todas esas facultades transformadas o dichas con la mayor libertad y capacidad física, mental y emocional.

Por tanto son dos armonizadores necesarios para que nuestra educación sea lo más efectiva, equilibrada y satisfactoria posible, porque se complementan mutuamente y porque son

²²¹ BECK, A.T. *Terapia Cognitiva de la Depresión*. Desclée de Brouver. Bilbao. 1986.

²²² MOVIMIENTO DE COOPERAZIONE EDUCATIVA. *A la Escuela con el Cuerpo*. Reforma de la Escuela. Barcelona. 1979.

capaces de darnos como herramientas la voz propia y la personalidad única que somos.

Podemos hablar de la educación de los sentidos a través de las herramientas físicas, mentales, emocionales que nos da nuestro cuerpo así como las herramientas de todo tipo que se incluyen en la práctica artística, es decir el uso y disfrute de los sentidos a través del Arte entendido como educación práctica de percepciones, emociones y experiencias positivas, que desarrollan todas nuestras facultades y capacidades de acción y emoción personales y saludables.

A partir del 2000 comenzamos a practicar una Síntesis de todas las líneas en forma de Proyecto “Aprendo a Conducir. Me”, en el que tenían cabida las líneas más avanzadas de Salud Mental, Física y Emocional, es decir Arte + Psicología + Yoga o trabajo físico+mental+espiritual.

Al lado del Yoga del que están derivados o sacados la mayoría de los ejercicios de Psicomotricidad, Mindfulness, Relajaciones de todo tipo, usamos con flexibilidad todo tipo de juegos motrices clásicos y avanzados pero integrados en el Bienestar personal Global o Ecológico. Nada está separado en los humanos por muy pequeños o adultos que seamos. Somos una Unidad Inteligente y a la vez Saludable, que tiende a la Salud.

Son las escisiones, las separaciones o los olvidos de lo más parciales, los que nos producen la falta de sentido, la pesadez, lo más cansado, lo aburrido y lo menos creativo. También el egoísmo que concede demasiado espacio e importancia al ego de los niños y niñas o de los adultos y adultas, produce la mayoría de nuestros desarreglos y catástrofes humanas, hasta llegar a las violentas crisis que solo podemos salvar con Generosidad y Esperanza, junto a los valores más inteligentes en el sentido de la Igualdad y la Fraternidad.

En verdad muchas líneas de Psicología Contemporánea y de la Didáctica del Arte de nuestros días cada vez tienen más en cuenta esta Unidad si queremos conseguir los mayores resultados en el Aprendizaje y Desarrollo personal, académico y social.

Al lado del modelo o de la línea cognitivo-conductual que a nuestro modo de entender está en el equilibrio también de la percepción del cuerpo que usan las terapias corporales, basadas en la Autonomía respecto a bloqueos físicos, Relajación, Respiración, Concentración y Meditación, asumimos también la claridad del Sentido Vital que ha aportado como hemos comentado, **Viktor Frankl**.

Frankl²²³, psiquiatra superviviente de los campos de exterminio nazis, elabora un camino terapéutico cuya aportación trascendente se basa en la Capacidad de explorar y cultivar que los humanos tenemos para comportarnos de maneras constructivas y positivas aún en las peores circunstancias imaginables y reales como una guerra, allí donde se puede poner en funcionar lo más destructivo, se puede también poner en juego lo más creativo, solidario y positivo de lo humano.

La Logoterapia, el método que desarrolló, derivado de la Psicología Existencial a la que él contribuyó de forma fundamental, es una terapéutica o un método de curación, que se orienta hacia lo espiritual, se encamina a la existencia personal también como Espíritu interior. Es esencialmente una educación para la Responsabilidad que lleva a la persona hacia el encuentro con el Sentido de su Existencia.

Es pues una línea de Sanación desde lo espiritual que invocará, indagará y trabajará la voluntad de Sentido, lo formulará y lo revelará a la Conciencia, esta es la responsabilidad, el compromiso que la persona en crisis debe descubrir y realizar.

El Sentido es el que para Frankl, nos hace llevar un Vida Saludable a pesar de las más difíciles circunstancias en las que estemos. Es, la búsqueda y puesta en práctica de lo más significativamente humano como el Pensamiento Positivo, el Arte de ayudar que nos ayuda, Cantar, Interpretar Música, Regalar lo que ayuda a otro, el Humor, la Empatía. Todo ello en verdad nos salva, nos da la Dignidad de aportar a los otros lo que en realidad también queremos para nosotros mismos.

A nuestro modo de ver esta línea Positiva está recogida y ampliada en nuestros días con la vertiente más desarrollada aún de la Psicología Positiva y el Fluir o la Flexibilidad investigadas y definidas por Seligman y Csikszentmihalyi, (Cis-zen-mijáli), de los que hemos explicado líneas de trabajo en anteriores capítulos.

La Psicología, es parte de la Filosofía que trata del alma, del espíritu, de la conciencia de sí mismo y de los otros. Sobre todo de la transformación y el trabajo de ser personas plenas y completas, mejoradas en el mejor sentido positivo y de la armonía.

Ha tratado de conectar con la ciencia y unirse a los descubrimientos biológicos, neurológicos

²²³ FRANKL, V. *El Hombre en busca de Sentido*. Herder. Barcelona. 1979.

y naturales de la ciencia.

En la actualidad las líneas más interesantes de la y para la Psicología a nuestro modo de ver son:

1. Inteligencia Emocional, 2. Psicología Positiva. 3. Psicología del Fluir. 4. El Yoga como trabajo con el conjunto de la persona.

8. 2. 1 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE GOLEMAN²²⁴

Goleman, hizo una síntesis de lo Emocional, como Inteligencia que nos suma, que nos hace descubrir toda la riqueza de nuestro cerebro actual que está sumado al primitivo en las personalidades más creativas y más felices, más equilibradas personal y socialmente.

Este cerebro para que sea evolucionado en su conjunto hay que cultivarlo y trabajarlo de modo que sea la herramienta preciosa que es, para no quedarnos en automatismos de simple supervivencia, adecuada a la época de las cavernas.

8. 2. 2 LA PSICOLOGÍA POSITIVA DE SELIGMAN²²⁵

Seligman, cansado de estudiar los aspectos negativos en el comportamiento humano, sobre todo la *Indefensión* y como se aprende, reunió a un grupo de investigadores del campo de la Psiquiatría, la Psicología y la Creatividad, para estudiar los valores y las fortalezas que se hallan a lo largo de los siglos en las mejores formas de vida interesante, atractiva.

Estudiaron también a modelos humanos o personajes que han encarnado, personificado o representado algunas de estas características, como *George Washington* en honestidad, *Hellen Keller* en amor y aprendizaje, hasta *Mahatma Ghandi* con su forma de guiar hacia la libertad a su país, *Thomas Edison* y la creatividad y muchos otros.

Examinaron también las instituciones y organizaciones positivas, desde las realmente deportivas, hasta las parábolas, cuentos y rituales que enseñan pautas interesantes y prácticas valiosas de comportamientos saludables personales y colectivos.

A estas dos grandes líneas podemos añadir dos caminos más que refuerzan el trabajo con lo humano y mejoran a estas dos líneas, de ver de forma decisiva:

²²⁴ GOLEMAN, Daniel. *Inteligencia Emocional y La Práctica de la Inteligencia Emocional*. Kairós. Barcelona. 1996.

²²⁵ SELIGMAN, Martín. *La Auténtica Felicidad y Aprenda Optimismo*. B. Barcelona. 2004.

8.2.3 LA PSICOLOGÍA DEL FLUIR DE CSIKSZENTMIHALYI.²²⁶

Con el Fluir ha investigado sobre aspectos positivos de la experiencia humana, entre los que está la Creatividad, la actividad que nos proporciona aprendizaje de las emociones óptimas, aquellas que nos envuelven por completo en el término Fluir que podemos sembrar y cultivar para hacer que ocurra en nuestra vida.

Flujo²²⁷, describe un estado mental que sucede a las personas cuando su conciencia está organizada de forma armoniosa, personas que desean realmente dedicarse a lo que hacen por la satisfacción, el deleite que le produce esa actividad.

En ciertas prácticas como el deporte, el juego, el arte, las aficiones, ya sabemos de forma segura que producen estados de flujo, nos dan la posibilidad de entender qué hace feliz a la gente, cuando están todas ellas practicadas de forma inteligente, es decir pacífica y significativamente.

Csikszentmihalyi nos dice, que el flujo, es la experiencia de transformar todo lo que ocurre en experiencias óptimas, ello depende de nuestro entrenamiento, de nuestro aprendizaje en ponernos metas, en desarrollar las habilidades para conseguirlas, en ser sensibles a los datos de la experiencia para crecer más allá de los límites propios, en saber centrarse y conseguir implicarse, comprometerse, en síntesis ser o tener Autonomía.

Así cualquier cosa que pase puede ser una fuente de alegría y prácticamente todo pueden ser experiencias gratificantes, enriquecedoras para nuestra vida. Como podemos apreciar todo ello tiene mucho que ver con la experiencia de crear, es decir esta manera de estar y ser es creativa, nos lleva a conseguir objetivos poco comunes.

Para conseguir que nuestra existencia sea una experiencia de Flujo, además de saber conducir nuestra conciencia aquí y ahora, necesitamos que nuestros objetivos entren dentro de un contexto cotidiano significativo, revelador.

Sería conseguir crear Armonía en cualquier cosa que hagamos, ello consistiría en una tarea constante para lograr que nuestra experiencia sea Óptima, lo que implica transformar nuestra vida, toda ella, en una actividad de Flujo, con metas unidas para un propósito decidido.

Habla También del Significado o Sentido de nuestra vida, como Frankl, es decir tener un

²²⁶ CSIKSZENTMIHALYI, M. *Fluir*. Kairós. Barcelona. 1996.

²²⁷ CSIKSZENTMIHALYI, M. *Ibid.* pág. 20 y ss.

propósito, los sucesos de nuestra vida se pueden vincular en un orden para la meta decisiva, para el propósito estimado.

Creamos significado, cuando transformamos toda nuestra vida en acciones de Flujo, decidimos llevar al terreno de la práctica nuestro propósito y afrontar los retos que se deriven de él. Es decir traducir nuestra intención en Acción. Entonces ya no importa el conseguirlo tanto como que el esfuerzo empleado haya sido centrado, con toda la energía puesta en trabajar la propuesta.

Así toda la Acción concentrada produce el flujo, que trae a la conciencia como resultado la Armonía. Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones son coherentes entre sí y conseguimos la armonía interior.

La coherencia interna nos conduce a la Serenidad y al Fortaleza interior, que en muchas ocasiones admiramos en personas que se llevan bien consigo mismas.

Para ello debemos cultivar la Decisión el Propósito que unifica, que suma, que da sentido a nuestra vida.

Hay una Espiral Ascendente en complejidad de las etapas o pasos que podemos decidir dar, que va desde las metas de la supervivencia, la comodidad, como fines básicos de la vida, hasta el último paso considerado por muchos autores como Maslow, Rogers, Fromm, Frankl, donde nuestro propósito tiende a un espacio o sistema que trasciende a la persona, en una integridad mayor que lo individual, en una fusión con los otros y con lo Otro, lo Trascendente, lo Universal.²²⁸

8. 2. 4 LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA

Se gesta a partir también de la 2ª guerra mundial, su constitución formal sucede en 1965, organizada por psicólogos insatisfechos con el modelo de enfermedad y salud mental aplicados al comportamiento humano. Así se pone la importancia en la Intervención en la Mediación, para ampliar el modelo médico al Modelo Comunitario. Dando gran importancia a la Prevención y a la Suficiencia, a la Competencia, Capacidad o Habilidad de cada persona en el manejo de su Salud Física y Mental.

Asocian así lo teórico aplicado, lo científico y lo técnico, la Investigación y la Acción.

²²⁸ CSIKSZENTMIHALYI, M. Op. Cit. Pág. 330.

Los planteamientos reduccionistas de profesionales de la intervención, que tienden a ver su trabajo como solo de su competencia, se convierten aquí en planteamientos multidisciplinares e interdisciplinares.

Es necesaria la Participación activa de los ciudadanos en los temas que se refieren a su Salud y Bienestar. Este modelo de Psicología basado en el modelo ecológico, subraya la importancia del Cambio y la Transformación Social²²⁹.

Para ello podemos aprender y entrenar los cuidados necesarios para la Salud y el Bienestar personal y colectivo o comunitario, una palabra o concepto muy interesante porque supone un compromiso en común.

8. 2. 5 EL YOGA

Nos interesa mucho como practicantes de Yoga, dejar constancia de la visión que éste tiene del cuerpo, como integrador, también como psicología sanadora, creemos que es de una gran claridad y además unifica y equilibra conceptos y acción.

El cuerpo biológico es un vehículo que sirve de:

Receptor circunstancial de una Conciencia que tiene su continuidad más allá del tiempo y el espacio.

La fuerza vital contenida en el cuerpo, es un potencial de energía formidable que hay que aprender a conducir y controlar.²³⁰

Considera el Yoga varios niveles de trabajo esencial:

Purificación física que permite alcanzar al cuerpo su transparencia ante la energía universal.

Purificación mental para proyectar el pensamiento hacia lo trascendente.

Purificación espiritual activación de las energías sutiles para conectar y desarrollar la Vida y lo Bueno, desde el Amor y la Libertad.

“Si se admite que el hombre es en realidad un espíritu incorporado a la materia, una unión completa con la Realidad exige la unidad en estos dos aspectos”....

....”La Vida y todas sus actividades deben ser concebidas como una parte de la acción sublime de la Naturaleza. Percibe (el seguidor o practicante del Yoga) que en el ritmo de las pulsaciones de su corazón se expresa, el canto de la Vida Universal.

Descuidar o ignorar las necesidades del cuerpo, tenerlo por una cosa no divina, es descuidar y negar

²²⁹ COSTA Y LÓPEZ, M Y E. *Salud Comunitaria*. Martínez Roca. Barcelona. 1986.

²³⁰ COQUELLE, D. *Introducción a los Chakra*. Robin Book. Barcelona. 1996.

*la Vida más grande, de la cual forma parte, es falsificar la doctrina (el conocimiento) de la Unidad y de la identidad última de la materia y el espíritu*²³¹. SWAMI SIVANANDA.

En esta dirección, es el viaje que el Yoga propone, creemos que se nos hacen más significativas y claras muchas líneas del Arte Contemporáneo en nuestros días.

Así el Yoga se convierte en un instrumento de conocimiento interno y externo y solo aprendiendo a conducir nuestro potencial con suavidad y confianza en el aire fluido que nos alimenta y el corazón más sagrado y afectuoso que nos habita, podemos afinar el todo que somos: cuerpo, mente, espíritu.

Consideramos que el Yoga y sus métodos son un buen, un extraordinario recurso para abrir las puertas a la Creación, por Conexión con las fuentes del Ser y por Configuración de lo Mejor, de lo Óptimo.

Podemos controlar, regular, las necesidades y los pensamientos negativos.

Para todo ello integra conocimientos de varias ciencias. En el Yoga nos encontramos con medicina natural, filosofía aplicada, mística y podemos considerarlo la primera Psicología del mundo, es un gran caudal de técnicas muy experimentadas e inteligentes para el crecimiento y el equilibrio humanos.

Está claro que somos un todo integrado, todos nuestros planos están en relación, así el cuerpo equilibrado, puede llegar a ser el instrumento, la herramienta adecuada para el funcionamiento armonioso de la mente.

Tenemos que subrayar que el Yoga, no es una religión, ni una gimnasia, ni un culto, es un conjunto de filosofías para el Sosiego, la Quietud, la Paz, desde donde se desarrolla la Armonía de las personas. Según Ramiro Calle:

“tiene propiedades preventivas, terapéuticas y recuperativas”. “Es una bendición para el aparato locomotor, mejora el riego sanguíneo, perfecciona el sistema respiratorio y tranquiliza el nervioso.

Ayuda a resolver conflictos internos, a conciliar nuestras fuerzas antagónicas, elimina la ansiedad y el abatimiento. Drena el inconsciente y lo limpia, desautomatiza la conciencia y la ensancha, otorga calma mental y pacifica las emociones”.

Estamos completamente de acuerdo, la Vida como Aprendizaje continuado, significa el aumento del conocimiento personal, conocerse y aceptarse para poder evolucionar, crecer.

Para ello continua Ramiro Calle:

²³¹ VAN LISEBETH, A: *Aprendo Yoga*. Pomaire. Barcelona. 1979.

“se requiere un deseo verdadero de transformarnos, para mejorar. Es necesario el esfuerzo tenaz y equilibrado, la perseverancia, la intención pura y la motivación inquebrantable. Y una actitud vital basada en la Atención, el Sosiego y la Ecuanimidad.”²³².

Muchas de las terapias actuales más avanzadas, están basadas o se fundamentan en los conocimientos del Yoga, creemos que son interesantes, aunque estimamos que es aún más óptimo, ir a la herramienta original.

Sumando Yoga + Psicología + Arte, podemos formar un equipo de instrumentos inmejorables para el crecimiento y el descubrimiento de nuestra Voz y la posibilidad de unirse al Coro más Universal y Feliz.

En Síntesis todas estas herramientas del Conocimiento, proponen los Valores y las Técnicas o Herramientas para conseguirlos, aquellas que nos ayudan a desarrollar lo mejor de lo humano en Filosofía, Sociología, Psicología y Espiritualidad y que se han estudiado durante años en Universidades y Reuniones con colegas y amigos de otras Universidades y Centros de Desarrollo Humano Avanzado.

Así en Psicología Positiva y en la Psicología del Fluir, hablamos de conceptos como Resiliencia o aceptación constante y firme de lo positivo como vía de evolución elegida y la Flexibilidad de ambas líneas de la Psicología Contemporánea, sabemos que estos dos conceptos tienen mucho que aportar al Proceso de crear y desarrollar lenguajes plásticos expresivos en el Arte de nuestros días.

Estas percepciones estarían en torno a lo que el lenguaje de muchos artistas contemporáneos utiliza en el desarrollo de sus procesos y a la vez son los que hemos desarrollado como línea teórica y práctica de nuestra experiencia del Arte Aplicado en distintas situaciones humanas problemáticas y difíciles o estancadas y bloqueadas, sin salida aparente.

Podíamos enumerarlos de forma que sean las líneas sintetizadas de los diferentes proyectos desarrollados y que describimos en el último capítulo de forma más extendida.

8. 2. 6 LÍNEAS, CONCEPTOS O SIGNIFICANTES DE PSICOLOGÍA QUE CONECTAN CON LOS PROYECTOS DESARROLLADOS.

- Investigación- Las personas en un grupo de Arte pueden funcionar como científicos

²³² PONCE DE LEÓN, P. “Yoga en busca de la Armonía”. Entrevista a RAMIRO CALLE. Rev. “Psychologies”. N.8. 2005.

personales en colaboración con el profesor, consigo mismo y con los otros miembros del grupo, para desarrollar descubrimientos y progresos de la Expresión y la Acción más personal y creativa.

- Proyecto- Establecimiento de la formulación del problema con un Plan de Acción que desarrolla la Motivación del Acabado o Resultado Otro que es puesto en valor y sumado a los resultados del Conjunto.

- Experiencia- Nuestras maletas de rutinas y prácticas negativas son la Base para el Cambio, porque actúan como lugar mental y temporal que hay que poner en Crisis o Crítica desde la que construir una nueva fórmula o Mapa Personal y Plástico. Los maestros budistas entienden que se cura el mal con sus mismos principios²³³, es también la base de la cura con elementos de la Homeopatía.

- Ecología- Siguiendo el Modelo Ecológico en Psicología, nuestro cuerpo no es una entidad solitaria, tampoco sus comportamientos, “es la totalidad de factores interdependientes que constituyen o toman parte de un suceso psicológico” o comportamiento y lo hacen posible²³⁴. Se define el Modelo de Campo en Psicología, como la interacción de la persona y su ambiente, que son interdependientes.

Así la Ecología es un modelo aplicable a todos los ámbitos naturales y personales, se pueden aprender y desarrollar competencias, habilidades para contrarrestar la indefensión y la dependencia de las personas, para promocionar la Salud en lo que se ha llamado Salud Comunitaria y Psicología Comunitaria.

- Relajación- Podemos organizar y entrenar nuestros comportamientos si trabajamos y conocemos nuestro cuerpo con el ejercicio físico adecuado, para llegar a la Calma, el Equilibrio de Mente y Cuerpo. Es una herramienta para la Salud física psíquica y de gran importancia como hemos dicho en otros capítulos para Crear y Crearnos.

- Meditación- Sentido de Concentración profunda en uno mismo. Recogimiento para conectar con nuestro interior. Atención puesta en algo en forma de conexión y unión con lo tratado.

- Flexibilidad- Es el resultado de un cuerpo y una mente sanas y equilibradas. Es el

²³³ TUCCI, G. *Teoría y Práctica del Mandala*. De Bolsillo. Barcelona. 1974.

²³⁴ COSTA, M Y LÓPEZ, E. *Salud Comunitaria*. Martínez Roca. Barcelona. 1986.

concepto que deja fluir y no traba con obstáculos las posibilidades de creación de todo tipo de Bienestares.

Se puede practicar y entrenar de forma Física, Mental y Espiritual. Tiene mucho que ver con agilidad y creatividad. Este es un gran entrenamiento del Yoga.

- Reflexión- Aprender a pensar de forma racional, los datos que tenemos o buscamos en la realización de un proceso.

- Procesos Cognitivos- Las conductas, las emociones y sus consecuencias personales y entre las personas son puestas en Juego para oinar y crear comportamientos Nuevos Personales y Plásticos.

- Intervenciones- Las Mediaciones que un terapeuta o trabajador contemporáneo de la Psicología pone en marcha son paralelas a las que un artista puede y sabe producir en la Naturaleza y en su propia persona, como búsqueda y encuentro de lo Singular expresado de una forma vital y renovada.

- Estrategias y Técnicas- Procedimientos que fortalecen la experiencia cognitiva como Imágenes, Declaraciones Personales sobre temas de interés personal y social, Expectativas o Posibilidades de resolución de todo tipo de problemas, Afrontamientos Decisiones sobre temas de interés a resolver de formas creativas.

Estrategias como puntos de intervención optimizados para la acción, Destrezas Activadoras de Conceptos filosóficos nuevos y humanizados de forma más inteligente y constructora de Armonía y Equilibrios.

- Sentido - Significados y Alcances de nuestro Ser y Estar en el mundo. Se puede trabajar dando importancia a nuestro valor como humanos dentro de lo Universal, para poner nuestras capacidades a trabajar con nosotros mismos y con los otros.

- Equipo- Capacidad para el trabajo de Suma, entrenado y practicado como Suma de energías o Sinergia. Juntos podemos cambiar todo lo que nos proponamos.

- Sinergia- Unión, Suma, Concordancia entre los miembros de un grupo personal, social y también global. Unir líneas de fuerza, de energía y capacidad para lo mejor.

- Cambio- Capacidad para crear nuevas líneas de acción desde la reflexión, para resolver e innovar, para dar saltos cualitativos sobre todo.

- Experimentación- Ensayos, Tanteos y Experiencias para Investigar lo mejor, lo más interesante para la Creación de nuevas líneas de Acción, de Conocimiento y Práctica de la

Innovación evolucionada.

- **Contemplación**- Mirada desinteresada sobre la Naturaleza o el Arte, muy cercana a la Meditación. Sobre todo a partir de la meditación Zen, que tiene la capacidad de trabajar en la persona el presente, aquí y ahora para aceptar y ver de forma realmente reflexiva y activa.

- **Acción**- Tareas o trabajos que realiza alguien que es un agente o actor en un proceso o resultado.

La Acción puede ser comunicativa, para conseguir el entendimiento sobre valores y reglas, además de sobre medios.

En Ética, está asociada a Responsabilidad y Voluntad, dos grandes fortalezas para la Acción Positiva Humana.

- **Transformación**- Mutación, salto cualitativo en la Evolución Personal y Social. Tiene mucho que ver con Metamorfosis, Innovación, Salto, Giro, Variación, Evolución, Revolución, Renacimiento

- **Evolución**- Capacidad de Cambio y Progreso para el Crecimiento Personal y Social.

- **Mapas y Geografías Nuevas**- Capacidad de los humanos de crear nuevas Rutas y Caminos para la Evolución Positiva Personal y Social. Posibilidad de Dibujar la Vida de forma Creativa y Novedosa para el Crecimiento Universal.

- **Espíritu**- Energía, Aliento, Soplo Vital, postura vital e intelectual. Mucho que ver con Voluntad y Fuerza, Capacidad, Ánimo, Valor, Coraje, Osadía. También Alma, Corazón, Intimidad, Vivacidad, Inteligencia, Humor, Sustancia y Esencia. Ente, Identidad.

- **Alma**- Espíritu, Esencia, Sustancia inmaterial. Lo Etéreo, lo Incorpóreo, lo Fluido.

*Niño y
Elefante.
Olivier
Blaisse.*

- **Estética**- Experiencia estética como desvelamiento natural del Ser en el Arte y en lo Vital. Armonía entre la Imaginación y el Sentido.

- **Ética**- Conductas, Comportamientos Valiosos. Mucho que ver con la Justicia, la Libertad, la Igualdad. Tiene que ver con todo lo humano y sus contextos, desde la Ecología Natural a la Personal y Social. Son valores puestos en Acción Positiva.

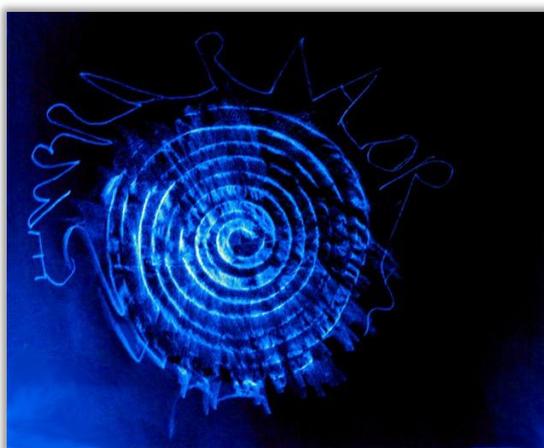
- **Creación**- Desarrollo de las cualidades singulares de cada persona para su transformación en el sujeto potencial óptimo que puede llegar a ser, para la evolución y transformación de lo individual y lo colectivo.

- **Símbolo**- Como soporte y conexión de lo creador humano en su cualidad de vínculo íntimo y sagrado de cada persona. Está en la base de todo juego como actividad mental divertida, liberadora, que nos lleva al Conocimiento como Investigación, desde la Acción como experimentación sin riesgos para el Aprendizaje más evolucionado.

- **Juego**- Actividad fundamental en los niños y consideramos que también para todos los adultos, basado en el Buen Humor, en la Actitud Mental Positiva, donde todo es posible en nuestra Imaginación, y en el acercamiento valiente a la Realidad, en actividades mentales personales, activas y simbólicas personales y colectivas, que implica a toda la persona.

Es capaz el Juego, el Gran Juego, de proporcionar Libertad, Confianza, Transformación, Acción y Pensamiento Evolucionado. Además de impulsar la Autoestima, la Cooperación para descubrir las reglas que nos proporcionan los Acuerdos para la Sinergia y la Suma.

- **Sembrar Valor**- Capacidad de los humanos para cultivar lo Mejor de sus Capacidades y Valores Positivos. Mucho que ver con la Valentía y el Valor de Crear, como trabajo cotidiano y comprometido, concentrado en todos los ámbitos mentales, físicos y espirituales.

Sembrar Valor. M. Vicente.2008.

- **Confianza**- Es una Competencia emocional y espiritual, se asienta en la Conciencia Real de uno mismo y de los valores elegidos como guía. Es el reconocimiento sincero de nuestras fortalezas y debilidades y la capacidad de aprender de la Experiencia para evolucionar, crecer y tener Fe, en el sentido de Certeza y Esperanza en lo Mejor de la Vida y de los humanos, a la vez que en uno mismo.

Así la Confianza es la Fortaleza, el Coraje²³⁵, que se deriva de la certeza en nuestras capacidades, objetivos y valores.

Podemos añadir que emana también esencialmente del convencimiento de pertenencia al Cosmos, a lo Universal, al Espíritu Universal.

- **Concordia**- Con el Corazón, con las emociones auténticas y fortalecedoras, es a partir de la Confianza en nuestra Intuición que sumamos las emociones a nuestras elecciones para que nuestra Autoestima salga fortalecida y crezca en cada una de nuestras acciones.”.....*Concordia nutrit amorem, (la Concordia nutre el Amor)* así acaba la leyenda de la Casa de la Concordia en Salamanca, que citamos.

Con ella llegamos a los Sí-Lugares, espacios del Sentido para la Evolución Positiva.

8. 3 DESARROLLO EVOLUTIVO Y ARTE: IDENTIDAD Y AUTOEXPRESIÓN.

Los psicólogos del Conocimiento, así como los educadores, están interesados en investigar las implicaciones actuales de sus nociones referidas al juego, a la génesis de los conceptos científicos o a la relación entre lenguaje y pensamiento.

Vigotsky, un gran investigador de la Psicología del siglo XX en particular de los procesos de Conocimiento del niño, comenta que éstos no se esfuerzan en representar bien, correctamente las cosas, son más simbolistas que naturalistas²³⁶.

Les interesa más distinguir y nombrar a las personas que representarlas, cuentan una historia, hacen una narración, esta capacidad incluye un cierto grado de abstracción necesario para cualquier representación, cualquier forma verbal. Así comprobamos que el dibujo es un lenguaje gráfico que surge a partir del lenguaje verbal, dice Vigotsky.

Nosotros consideramos que están inter-relacionados, que los gestos gráficos apoyan y nutren el desarrollo del lenguaje oral y al revés la capacidad de jugar con la sonoridad y la

²³⁵ GOLEMAN, D. *La Práctica de la Inteligencia Emocional*. Op. Cit. Pág. 84.

²³⁶ VIGOTSKY, LEV. *El Desarrollo de los Procesos Psicológicos superiores*. Crítica.2003. Barcelona.

articulación de las palabras, el gusto por pronunciarlas y aprenderlas favorecen su aplicación al dibujo, al trazado o representación del idioma en forma escrita, al descubrir el contenido de las palabras como un juego bien divertido a nuestro entender, con el que hemos experimentado en múltiples ocasiones.

En Vigotsky, existe un poderoso hilo que une sus distintos escritos muy estimulantes, es el emisor que nos ofrece una poderosa herramienta con la que reformular la vida humana para la supervivencia inteligente, no alienadora ni destructora, ni bárbara.

Creemos que la Plástica tiene en su práctica muchas herramientas que nos ayudan como humanos a mejorar, en definitiva a evolucionar, en Inteligencia Cognitiva y Emocional, en la práctica de las mejores soluciones intelectuales y emocionales para el avance como Humanidad evolucionada hacia lo Mejor Positivo, a que los saltos cualitativos y cuantitativos sean Progreso Efectivo, en Igualdad y Justicia Compartida.

IDENTIDAD Y AUTOEXPRESIÓN.

Los retos que desde el Arte siempre nos podemos plantear, es hacer un uso de los espacios y de los aprendizajes de una forma creativa, sin crearnos problemas, aprendiendo a crear las soluciones a los distintos retos de inmovilidad y rigidez que las estructuras educativas y espaciales nos plantean.

Nos referimos a la creación de atmósferas adecuadas a la Expresión que en todo lugar de Aprendizaje podemos y debemos aprender a organizar, a crear aires de libertad y a la vez de responsabilidad con lo íntimo y lo colectivo.

Paul. 4 años. 2011.

Podemos aprender juntos de una manera cordial y avanzada, sin establecer el miedo como

amenaza, sino aprendiendo a que ser valiente es empezar a desarrollar nuestra peculiar naturaleza de una forma confiada y más sencilla, con propuestas educativas más flexibles y fluidas.

En realidad pensamos que la rigidez no sirve más que para quebrarnos o herirnos sin necesidad, para crear lugares sin significado y para que el aprendizaje sea desde pequeños una tragedia y no una satisfacción, a la que dedicar el verdadero esfuerzo.

Aprender de forma creativa podía ser la Llave para hacernos salir del fracaso personal y social de la Enseñanza, del Conocimiento y de la Vida, en el que estamos bloqueados en estos momentos de la historia.

El Arte o la Obra Artística, hemos constatado, que puede ser siempre el Mediador o la Mediadora entre la Experiencia Personal y el Aprendizaje de toda clase, poner en juego esta afirmación es de lo que trata este trabajo de unión como mediadores excelentes del Arte, la Psicología y el Yoga como herramientas múltiples e integradores de Sentido personal y Social.

Hacemos dos apartados que en realidad son inseparables Arte y Niños y Arte y Adultos, pero es el modo de acogernos a una clarificación que quiere significar lo atemporal y lo espacial universal, del método creativo que conlleva practicar el Arte, como herramienta estudiosa y vitalista.

8. 3. 1 ARTE CON NIÑOS

El Desarrollo de la Capacidad de Crear nos puede ayudar desde niños a integrar e integrarnos en ámbitos, en esferas y espacios que faciliten nuestro crecimiento.

En el caso del Desarrollo del Niño, es una maravilla descubrir y enseñar a descubrirnos el caudal de criaturas creadoras que tenemos y la facilidad que tenemos en verdad de conectarnos a los orígenes de lo creativo por la novedad que representa sus recién estrenadas vidas.

Al estar cerca del Origen, un Niño tiene toda su capacidad de maravillarse en todo lo que le rodea, sin bloquear, esto es esencial para investigar la Vida y todo el Conocimiento que necesitamos para vivir y crecer de forma armoniosa y equilibrada como humanos.

Vigotsky como hemos comentado, indica que el juego y el dibujo deberían ser estadios

preparatorios para el desarrollo del lenguaje escrito en los niños, esto es de gran importancia porque a través del lenguaje analógico se llega al digital.

El lenguaje analógico es de gran importancia en Arte y en Psicología, trata de una comunicación más arcaica en la evolución humana²³⁷, podríamos decir que el lenguaje más emocional, donde a veces la palabra no se encuentra aún para expresar lo que queremos decir, en cambio el lenguaje digital, podríamos decir que es la del cerebro nuevo, más evolucionado y que refiere todo lo abstracto, lo verbal.

El lenguaje analógico es el de la Analogía, es decir la semejanza para la autoexplicación de algo, en cambio el digital usa la palabra, lo verbal, los signos establecidos que se manejan con la lógica, lo racional.

Podemos decir que son los lenguajes de ambos lados del cerebro, el analógico sería el del cerebro derecho, y el digital del cerebro izquierdo. Ya sabemos que ambos cerebros se pueden sumar y sumar ambos lenguajes, significa una síntesis extraordinariamente completa de lo humano y algo formidable en la realización personal y social, en la Evolución siempre en marcha.

Es entonces muy importante, que la estimulación del pensamiento analógico empiece a edades muy tempranas, durante los primeros años de vida, volvemos a subrayar la importancia del lenguaje metafórico de los cuentos, de las historias, de los inventos fabulados, del juego en definitiva, de la práctica de lo simbólico en el Juego.

La Imaginación nos facilita los mejores juguetes espontáneos, así una lagartija tendida al sol puede figurar con la ayuda de un adulto que fabula, en un dragón héroe de una historia, de un cuento, esto dice Geraldine Brooks, escritora y periodista, premio Pulitzer, de su madre una gran narradora de historias inventadas.

Según Brooks, su madre “*veía el mundo a través de la poesía.... y cuando yo tenía 5 años, nuestro pequeño patio contenía la totalidad del universo*”.²³⁸

Detallamos a lo largo del trabajo, la importancia del Juego y su capacidad de conexión con nosotros mismos y con el Universo global, los objetos y los fragmentos tienen energía y nos conectan a otras realidades para sentirnos partes de un Cosmos más grande que

²³⁷ WATZLAWICK, P. Y OTROS. *Teoría de la Comunicación Humana*. Herder. Barcelona. 1985.

²³⁸ ROOT-BERNSTEIN, R Y M. *El Secreto de la creatividad*. Kairós. Barcelona. 2002.

nosotros que nos incluye de manera natural.

Hace tiempo que muchos de nosotros y muchos educadores y pedagogos expertos, comunican la incapacidad de muchos juguetes actuales de los niños para despertar y abrir la Imaginación, donde los personajes y las historias vienen fabricados y vendidos a través de la publicidad, con poca o nula cabida para el pensamiento y la fantasía personal.

Es completamente necesario e importante que los juguetes y los juegos tengan múltiples usos para crear diferentes escenarios, como las construcciones, los legos, los muñecos simples, los papeles, las telas, los materiales cotidianos que hacen que podamos convertirlos en una gran variedad de posibilidades de figuras y contenidos.

Hace tiempo que usamos lupas en Plástica y en aprendizajes de todo tipo, citan los autores un Proyecto pionero de Seattle, “*Private Eye Project*”, donde casualmente se utiliza una lupa de joyero para enseñar a concentrarse a niños de todas las edades en lo que están estudiando, para comparar, abrir recuerdos, dibujarlos y pensar sobre por qué es así.

Taller.

Ricar V.
Dani V.
María V.
Ana V.

M. Vicente.
2004.

Sabemos por experiencia y práctica que el Juego es una gran Investigación, donde se pueden relacionar las imágenes, los colores, las líneas, las formas y llegar a conclusiones para todo tipo de aprendizajes, es el conocimiento a través de la Curiosidad, una gran fortaleza, como ha descrito la Psicología Positiva, para aprender todo tipo de conocimientos, asignaturas y aprender a Vivir.

Es la gran fuerza de la Plástica Creativa de nuevo reconocida por diferentes autores y líneas de trabajo en aprendizaje, personal y social.

Los apuntes de los Cuadernos de Leonardo da Vinci, están llenos de analogías verbales y visuales, el agua es dibujada en forma de remolinos en una noria, que están al lado de los

remolinos de la sangre en torno al corazón, los compara a los remolinos del viento, al proceso de difusión de la luz, el calor y los olores, aunque puedan ser inexactas, la física moderna conserva la analogía de la olas, el viento y el sonido que es transportado por el aire de todo ello.

En la Plástica Creativa, la capacidad de establecer vínculos entre sustancias, objetos, sensaciones y Naturaleza y Vida, es la práctica de la percepción de la realidad del mundo y de los otros, desde nosotros mismos lo que se pone en Juego, en Acción, así llegamos al Conocimiento de una forma saludable y realmente divertida, sin dramas.

La experiencia del garabateo sin finalidad, salvo la de dejarnos ir libremente al terreno de las formas, que nuestra mano quede liberada de prejuicios y metas, creemos que es importantísima para niños y también para adultos que necesitan modificar líneas de pensamiento y acción.

Es la Confianza entrenada en la Intuición a la que podemos llamar Pensamiento Divergente con Guilford (1964), o Desarrollo de la Capacidad Creadora con Lowenfeld y Britain (1947), La Educación por el Arte de Read (1942), o El Espíritu Creativo de Goleman (2009).

8. 3. 2 ARTE CON ADULTOS

Podemos plantearnos el Arte como un Campo de Investigación que nos permiten acceder a otro tipo de Conocimiento completamente necesario en la actualidad.

Podemos, seguir un proceso de Educación ampliada, con la capacidad del Arte para identificar y entender los problemas a través de la experimentación práctica. Se originan así los procesos intensos de nuevas percepciones y conceptos de la realidad que nos traemos entre manos.

El desarrollo de procesos de creación artística a través del aprendizaje de diferentes técnicas y tecnologías, nos introduce en la reflexión crítica sobre el proceso y la toma de conciencia incrementada del contexto donde nos movemos.

Podemos aprender también de las propuestas y de las técnicas utilizadas por otros artistas, en contextos similares o distintos, reconocer lo valioso de sus criterios y de sus soluciones. Es necesaria reforzar la Sinergia Social desde el campo Arte y su Práctica.

Necesitamos reconocer las funciones que el Arte ha conseguido, en distintos contextos socioculturales en los que se ha generado. Debemos conocer la evolución de las formas de

expresión, sus contagios interesantes mutuos, y entender cómo éstos forman nuestro presente y también ayudan y nos impulsan en nuestro futuro.

Podemos también educarnos para adquirir conocimientos sobre la producción de Cultura, y también la capacidad para introducirla en los centros ciudadanos que la difunden, para que sea una circulación de Conocimiento significativo y útil para la Comunidad.

Aprender a trabajar las habilidades que nos puede fomentar la creación realizando proyectos personales o en equipo, porque sabemos, tenemos la conciencia de la capacidad de transformación que nos aporta el Arte, la acción creativa que genera cultura personal y colectiva.

Formarnos en la acción del Arte, en la práctica activa del Arte, es una experiencia de Conocimiento que nos hace conocer e identificar las formas que pueden tomar las prácticas artísticas en diferentes contextos. Sobre todo en la Naturaleza nuestra gran conexión.

Sabemos que el escultor Henry Moore, buscaba inspiración para sus volúmenes en escultura en piedras, huesos o elementos y fragmentos naturales cotidianos y además en cómo se transforman por la acción del tiempo, él escribió.... "*Los guijarros y las piedras ponen de manifiesto la forma en que la naturaleza esculpe la piedra*".

Reclining. Henry Moore.

Es decir la observación de la naturaleza, la investigación de sus formas, nos puede acercar como a Moore, líneas de trabajo nuevas e importantes para el tratamiento del volumen, de las formas, de las líneas y las texturas. Es una fuente de riqueza perceptiva y experimental además de un aprendizaje del comportamiento de todas las cosas y materiales.

Por otro lado Eduardo Chillida recoge información por analogía de los procesos de la naturaleza, "*las cosas cambian y evolucionan y yo me limito a reproducir esa*

transformación....sé muy bien...que se trata de un paralelismo muy libre pero no por ello deja de ser útil”.

En Chillida la observación de los comportamientos de las sustancias naturales, por el ejemplo el crecimiento de los árboles, le sirve para realizar sus formas escultóricas:

“Opero de la misma forma que lo hace un árbol. Pero con ello no quiero decir que pretenda hacer un árbol, sino que quiero hacer otra cosa....soy un gran “amateur” de las ciencias naturales”²³⁹.

“El Peine de los Vientos”.
E. Chillida.
San Sebastián.

Fot.
M.
Vicente.
2011.

Podemos añadir que también busca los comportamientos del agua y el aire, para hacer música y sonidos como en el Peine de los Vientos, en San Sebastián, toda una experiencia en la puesta de sol o en el cualquier momento del día para meditar y disfrutar o simplemente experimentar, vivir.

8. 3. 3 PLANES TRANSVERSALES QUE PODEMOS PLANTEARNOS

Lo Transversal en Educación es una forma de decir y de hacer lo interdisciplinar o lo multidisciplinar. Es decir los conocimientos no están comunicados, se relacionan y están conectados.

En realidad es un modelo de Educación, que tiene en cuenta el Aprendizaje Integral en el ser humano, el pensamiento sumado a la acción, y los valores humanizantes desde luego impregnando todo el proceso.

Dentro de este tipo de formación, estaría los aprendizajes de Salud, Bienestar, Igualdad, Ética Personal y Social, La Ecología, La Paz, es decir todo lo que Psicología y Pedagogía Positivas, definen como Valores y Fortalezas, ya descritas.

²³⁹ ROOT-BERNSTEIN, R Y M. Op. Cit. Pág. 187 y ss.

Creemos que la Educación a través del Arte con las herramientas de la Psicología Contemporánea Positiva y Comunitaria, es una forma o fórmula espléndida, porque va al trabajo personalizado desde lo creativo, del Pensamiento y la Acción.

Por lo tanto sería una Educación, un Aprendizaje que nos hace crecer, para el Crecimiento²⁴⁰.

El Pensamiento y la Acción estarían unidos. Creemos que la Creatividad puesta a funcionar en el planteamiento de todo aprendizaje hace que nos eduquemos de una forma activa, basados en la experiencia y la práctica.

Sabemos que el hombre es el único organismo capaz de utilizar lenguajes diversos derivados de los modos analógicos y digitales.

Los logros humanos en la Evolución, deben mucho a lo digital, es decir a la información en forma de datos sobre los objetos y sus funciones, para la transmisión del conocimiento.

Es muy necesario ser capaces de un conocimiento del lenguaje oral y escrito, digital, que nos haga referir lo creado en un lenguaje lo más singular posible, aquí se insertarían por ejemplo los Juegos Verbales y de varios tipos, que en el capítulo de experiencias describimos.

Los Juegos Verbales, por ejemplo conjuntan el conocimiento del significado de las palabras y su juego con ellas con su caligrafía, con su forma, de una manera que nos hace conocerlas más profundamente, es decir descubrir matices de comunicación y de sintaxis analógicas, ampliados en todos sus posibles sentidos. También descubrir su plástica y su color emocional, para adecuarlas a nuestras formas de decir en singular y en plural.

Nos educamos así en la investigación de conocimientos que nos produce: Información y Formación, capacidad de Análisis y de Síntesis, Comunicación Personalizada y Colectiva.

Lo más interesante es que los juegos creativos, nos hacen ejercitar, ambos tipos de lenguaje, entrenar una y otra vez la resolución de lo que nos planteamos como problema o nudo a deshacer, de una forma creativa y nueva, de manera que inventamos e innovamos, reconstruimos y nos construimos, con herramientas tanto analógicas como digitales.

El Arte, sería la Suma del Pensamiento Racional y el Emocional y creemos que esto lo lleva a cabo de forma inmejorable, es el desarrollo de las capacidades creativas en todo tipo de aprendizajes.

²⁴⁰ LARRAURI, M. *La Educación según John Dewey*. Tándem. Valencia. 2012.

Esta línea de trabajo en Educación, nos pone en el camino del Trabajo Personal y Autónomo, y da como resultado un Aprendizaje de fórmulas que nos dan Libertad conectada nuestra peculiar forma de Ser y de Estar en el mundo. Aprendemos a aprender por nuestra cuenta, por nuestra fórmula personal, lo cual significa una gran capacidad para evolucionar personal y académicamente.

Como consecuencia de todas estas habilidades conseguimos poco a poco mejorar las capacidades o competencias en Comunicación de forma personal y grupal, a nivel de redes locales y universales.

Somos capaces de sentirnos en cualquier lugar geográfico como en nuestra casa, porque sabemos vivenciar con respeto y comunicar de forma coherente con nosotros, con el entorno y con los diferentes habitantes del planeta.

El mundo así es nuestra casa y las redes se pueden ampliar de forma nacional, internacional y universal con naturalidad espontánea, a la vez con trabajo y métodos creadores de nuevas realidades para la Evolución Inteligente y Humanista.

Así el trabajo de todo tipo se desarrollaría en ámbitos sagrados y con desarrollos espirituales y vitales elevados, sencillos y a la vez hondos, generadores de mareas humanas cada vez más naturales, evolucionadas constructivas o productoras del Verdadero Bienestar. Así el Crecimiento sería una especie de Espiral Virtuosa²⁴¹, descubrimos ideas que conducen a acciones y que a su vez nos conducirán a nuevas ideas. Es la Educación y el Aprendizaje como Camino de Evolución Personal y por tanto Social.

8. 3. 4 UTILIZACIÓN DEL ARTE PARA FINES TERAPÉUTICOS.

TERAPIA ARTÍSTICA

Terapia Artística es un término que se utilizó en Gran Bretaña desde los años 1940²⁴², para referirse a la enseñanza artística no directiva junto a la posibilidad de curación psicológica a través del Arte.

En 1980, se establecieron los criterios para la formación profesional de los terapeutas que podían incidir en una línea artística.

²⁴¹ LARRAURI, M. Op. Cit. Pág. 53.

²⁴² DALLEY, T. *El Arte como Terapia*. Herder. Barcelona. 1987.

Es importante subrayar que la terapia artística, no debería ser una herramienta de diagnóstico o juicio profesional, o una manera de proporcionar material para que otros interpreten los resultados, como ha estado muy de moda con la línea psicoanalítica y en algunas ocasiones sigue estando desafortunadamente.

Consideramos que la Expresión auténtica forma parte de nuestro Crecimiento Integral.

Creemos que la naturaleza y la efectiva práctica del Arte están relacionadas con una visión y función del Arte más creativa, sistémica e integradora del ser y el estar de todos los humanos y sobre todo puede ser un buen modo de restablecimiento de los equilibrios saludables en momentos de dificultad personal y social.

Es como reconoció D.W. Winnicot, analista británico, unos de los autores importantes en el desarrollo del Arte como Terapia, dar importancia a un área de la experiencia humana, que clasifica como tercera, donde se puede dar una mezcla de procesos internos y externos de la persona, es decir se dedica a la Fantasía y a la vez al Conocimiento, es una mezcla y una Suma.

Winnicot señala que esta tercera área de conocimiento y experiencia es donde se halla localizada la “experiencia cultural”.

Es necesario pues crear y cultivar este espacio para todos los humanos, donde el Arte es una herramienta necesaria para la Salud y la Felicidad humanas. Creemos que es precisamente comprometerse en hacer que este campo esté al alcance participativo de todos, un trabajo que está aún sin hacer en nuestra educación tanto básica como universitaria.

Consideramos que solo la Creación de esquemas y procesos personales de conocimiento, puede hacer las acciones y la vida de los humanos cada vez más inteligente y evolucionada.

Desde el S.XIX, el teatro, el dibujo y la pintura se aplicaron a los enfermos mentales con fines terapéuticos, al lado de la terapia ocupacional, muchos psiquiatras facilitaron y coleccionaron, la obra plástica, sobre todo Prinzhorn, como hemos citado. También Dubuffet, había comenzado su colección de “Art Brut”, en 1945, en un principio mostraba obras de todo tipo, dibujos, pinturas, bordados, creaciones espontáneas de artistas desconocidos y a veces conocidos.

Desde 1948 Dubuffet pedía a través de cartas, obras a psiquiatras, por lo que su colección empezó a contener gran cantidad de obras de enfermos mentales, le interesa el diálogo que

abre la plástica con uno mismo, más allá de los contextos culturales oficiales.

También se da en este tiempo, un gran interés por el Arte Infantil.

Hay datos que demuestran que Jung²⁴³, que era artista también, había comenzado antes de 1920 a usar el trabajo artístico con sus enfermos, con propósitos terapéuticos, a la vez se sabe que ejerció una gran influencia sobre Herbert Read, el gran educador y filósofo del Arte y a su vez sobre el movimiento de “Arte Infantil” como Educación Artística.

En 1930, ya existían las teorías sobre educación artística que siguieron existiendo hasta 1960, con la obra de autores como Herbert Read (1943) y Viktor Lowenfeld (1947). El Arte era ya un medio de desarrollo para el ser humano capaz de ver, sentir, pensar y crear, siguiendo y desarrollando las ideas de John Dewey, gran filósofo americano de la educación en la primera mitad del S.XX.

Además el Arte era un valor importante en los periodos de guerra y posguerra, sobre todo para los niños, coincidiendo con muchas líneas de nuevas pedagogías interesantes ya en estos periodos.

Adrian Hill, un artista ingresado en un hospital durante la segunda guerra mundial, convaleciente de tuberculosis, se convierte en el primer terapeuta artístico de forma insólita, comenzó a pintar y a dibujar a nivel personal y a compartir esta práctica en principio individual, con otros pacientes del hospital. Escribe dos libros “*Pintando la enfermedad*” (1945) y “*Arte contra enfermedad*” (1951), en 1946, obtuvo su primer trabajo como “terapeuta artístico” en el hospital psiquiátrico de Netherne.

En 1946, Marie Petrie, publica “*Art and Regeneration*”, aquí se empieza a hablar de la formación sobre Arteterapia.

Junto a Marie Petrie, está Edith Kramer. Y en Estados Unidos Margaret Naumberg, terapeuta analítica, en 1958, describe el Arte como una forma de manifestar sentimientos variados y poco comprendidos, en un intento de poner claridad y orden, piensa además que el inconsciente alcanza la expresión a través de las imágenes, antes que de las palabras.

Todas ellas se consideran como las iniciadoras del Arte como Terapia. Es el Arte utilizado como lenguaje simbólico.

²⁴³ DALLEY, T. Op. Cit. Pág. 42 y ss.

Edith Kramer, también en 1958 manifiesta:

*“El Arte es un medio de ensanchar la gama de experiencias humanas.....Se trata de un área en la que se pueden elegir, variar y repetir a voluntad las experiencias. En el acto creativo, el conflicto se reexperimenta, se resuelve y se integra”*²⁴⁴

En 1950 se celebra en París el Primer Congreso Mundial de Psiquiatría, con la primera exposición de arte psicopatológico, de diecisiete países diferentes y unas dos mil obras.

En los años 1960, se crean en Francia, Inglaterra y Estados Unidos las asociaciones de Arte Terapeutas.

Hacia 1999 es admitido el Arte Terapia de forma profesional en el Servicio de Salud, con estatuto protegido, formación propia y registro de profesionales.

A nosotros nos interesa este movimiento, que en la actualidad está bastante extendido, en su vertiente de considerar la actividad plástica como comunicación y como proceso creador.

Creemos que esta corriente está aún demasiado preocupada por el proceso clínico de enfermedad, en vez de en el proceso de creación de herramientas nuevas que sanan si es necesario pero sobre todo crean las bases de los proyectos presentes y futuros saludables, con lo cual se da la Salud como consecuencia del Proceso vital sano generado.

Sobre todo consideramos que hay que extender el uso del Arte fuera y dentro de los ámbitos de la curación y la Salud para que forme parte de nuestra educación Básica porque es capaz de alcanzar energías y potencialidades que provocan el desarrollo intelectual, emocional y social de todos los humanos previniendo la indefensión y las carencias personales y sociales.

Es el desarrollo de las técnicas Creativas ya muy experimentadas y puestas en práctica desde también la Psicología de los años 50, partiendo de J.P. Guilford. Señalamos como importante para nosotros a E. de Bono (1970) y su “Pensamiento Lateral”, A. Maslow con “La Personalidad Creadora” (1971) y más cercano aún M. Csikszentmihayi, (1990) y “Fluir” y toda la Línea de Inteligencia Emocional con Goleman y otros, a partir de 1995.

Nos interesan más que las reparaciones, que también las creemos muy necesarias, las creaciones de nuevos modos de ser y de estar, más desde el punto de vista educativo y del aprendizaje que del lenguaje medicalizado, como modelo de salud y enfermedad de especial

²⁴⁴ DALLEY, T. Op. Cit. Pág. 17 y ss.

cometido de los especialistas en remedios químicos y físicos, después de producidos los conflictos personales y sociales o la enfermedad.

Sabemos que el modelo oficial de Salud, como dice muy bien Seligman, se mueve entre la Indefensión de los pacientes, palabra que nos parece, también poco creadora de nuevos modos de salud personal y colectiva.

Consideramos que se pueden activar a través de la Creación, desde el Arte y la Psicología Creativos, todas las herramientas de las que estamos dotados como humanos para el Bienestar y la Salud, como forma de vida Significativamente activa y solidaria en todos los ámbitos del Conocimiento personal y Colectivo.

Creemos que hay que buscar en las fuentes creativas de los innovadores de todos los campos desde la Educación, el Arte, la Psicología y la Salud y el Bienestar, la Filosofía y la Ciencia, para desarrollar una línea de trabajo que una y sume el Arte a la Vida Saludable, que en verdad es la Vida Evolucionada en todos los sentidos del avance Humano y Comunitario.

Estimamos que los métodos creativos de los que dispone el Arte deben ponerse en desarrollo en nuestras escuelas y facultades, al lado de lo creador en Psicología, para la Generación de lo Óptimo, de lo Positivo Personal y Social, en el sentido integral y ecológico de la Conductas, Emociones y Acciones.

Como dice Maslow:

“Si queremos responder a la pregunta de cuánto puede crecer la especie humana, es obvio que lo mejor será escoger a los que ya son muy altos y estudiarlos.....Si queremos conocer las posibilidades de un crecimiento espiritual, ético o moral, en los seres humanos, sostengo que aprenderemos más estudiando a la gente más moral, ética o santa”²⁴⁵.

Exactamente ésta línea de trabajo fue desarrollada por Seligman algunos años después, desarrollando la Psicología Positiva y sus herramientas, las Fortalezas interesantes para el Desarrollo y la Salud Personal y Comunitaria de los humanos.

Maslow habla de Resacralización, término que concibe como la culminación del trabajo de Realización humana, es decir ser capaces de reconocer lo Sagrado, lo Eterno y lo Simbólico, en las personas. Para trabajar la Resacralización[♦], hay que contar con una especie de Hermano Mayor (Adler) que es la persona que ama y se hace responsable o se compromete,

²⁴⁵ MASLOW, A: *La Personalidad Creadora*. Op. Cit. Pág. 25 y ss.

♦ Creemos que el Arte es capaz como ninguna otra herramienta, de sacar, de hacer brotar la fuente creadora de cada uno de nosotros, de conectarnos de nuevo con nuestra conexión Sagrada. Lens Arte Bio. M. Vicente.

acompaña como un buen Maestro, para el desarrollo de lo mejor, del que necesita aprender y desarrollarse, sería en estilo taoísta “descubrir y ayudar” sin interferir. Sin llegar al “laissez-faire”, a la desatención o la negativa a ayudar y a cuidar, de tan nefastas consecuencias en nuestros días.

Evolución-Arte. M. Vicente. 2011.

El Hermano Mayor, puede ser llamado Terapeuta, y también Maestro o Profesor, porque ayuda al otro a manifestarse, a autoconocerse y a desarrollarse para ser la persona que en realidad ES. (Se ha desarrollado en la Televisión un programa de este mismo nombre, muy interesante, en la Sexta.)

Si nos tomamos este modelo en serio, dice Maslow, el trabajo consiste en colaborar con el otro a ser más perfectamente lo que ya es, a actualizar, a poner al día, y a realizar de hecho más plenamente lo que somos en potencia, en Energía.

Así lo creemos, la Psicología al igual que el Arte, por tanto ha de ser creadora, descubridora de las potencialidades del otro, saber conectar con las opciones, posibilidades y alternativas del nuevo miembro en el equipo con el que trabaja, él da la información con su forma de ser y de estar para desarrollar los caminos conectados con su línea personal, que al formar un buen equipo con el profesional creativo de la Psicología, son capaces ambos de generar verdaderos procesos Creativos artísticos y psicológicos por Fusión, de nuevo la Suma, que son sin duda sanadores.

8. 4 ARTE SOCIAL : ARTE Y SOCIEDAD

Sinergia:

Concurso activo y concertado de

Varios órganos para realizar una función.

Julio Casares.

La Psicología Positiva, ha empezado a demostrar ya, que el desarrollo del Bienestar y su promoción, su organización puede ser llevada a cabo de una forma también multidisciplinar, donde entran en juego la esfera personal, la social y las instituciones positivas, (Seligman 2003). Estas instituciones, son organizaciones tanto públicas como ciudadanas o sociales conjuntadas.

Debemos retomar aquí el concepto de Sinergia, que nos importa aprender y practicar sin duda para una mayor cooperación y resultados sociales evolucionados.

El término Sinergia, parece que proviene de la Fisiología, “*la ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos y los fenómenos de la vida*”²⁴⁶ define Julio Casares que en su diccionario subtítulo “de la Idea a la Palabra de la Palabra a la Idea”, con gran acierto, porque como insistimos a lo largo de este trabajo, creemos mucho en el significado real de las palabras y su creación de líneas importantes de Vida o desarrolladoras de la Vida Significativa, con Sentido.

Queremos ligar también estas definiciones con la afirmación de Beuys, “Una idea echa Raíces” es decir se pueden plantar las palabras, las ideas, como semillas, de hecho así sucede tradicionalmente en lo negativo, igualmente estamos decididos desde la Psicología y desde el Arte a que sean las ideas creativas, las generadoras de Bienestar Personal y Conjunto, de lo Social, por conexión precisa y vital.

Goleman habla de “El Arte de la Colaboración” y cita a John Seely Brown, científico de la marca Xerox y teórico cognitivo, él mantiene que la coordinación social es esencial en el trabajo científico actual, en que la competencia madura para el Conocimiento requiere de Colaboración eficaz y armónica de los implicados, de todos los responsables de él.

Según cita Goleman, Brown comenta:

“Muchos teóricos piensan en el aprendizaje desde un punto de vista exclusivamente cognitivo,....si pide a personas que han alcanzado éxito en la forma en que han aprendido lo que ahora saben, le dirán algo así: “Hemos aprendido lo que sabemos de los demás y con ellos”.

Y esto no solo requiere habilidad cognitiva sino también Inteligencia Social. Muchas personas tienen problemas porque no saben el modo de integrarse en una situación humana, en una relación.

Es fácil centrarse en las capacidades cognitivas e ignorar, al mismo tiempo, la inteligencia social pero, cuando ambas trabajan de un modo coordinado, pueden llegar a producir

²⁴⁶ CASARES, J. *Diccionario Ideológico de la Lengua Española*. Gustavo Gili. Barcelona. 1979.

resultados verdaderamente asombrosos”²⁴⁷.

Continúa Brown, *Comunicar no consiste únicamente en transmitir información a otra persona, sino crear una experiencia que le comprometa visceralmente.....y esa es una habilidad ciertamente emocional.*

Es la capacidad de entender cómo funciona la Energía Humana, lo que necesitamos para transmitir las ideas del ecosistema de nuestro trabajo a la sociedad en general o en global, como muy bien apunta Brown.

Goleman afirma que nunca como en estos momentos hemos dependido tanto de la “Mente del Grupo”, que podemos relacionar con la Mente Universal o Conciencia Universal de la Filosofía Oriental, o interpretando a Jung, el Consciente Colectivo.

Cita Goleman a Howard Gardner, importante teórico de Harvard, en su obra “Estructuras de la mente: La Teoría de las Inteligencias Múltiples”: “Mi inteligencia no se halla confinada al ámbito de mi piel”, que quiere decir que hay que incluir a nuestras herramientas actuales como el ordenador y como una herramienta o valioso beneficio a: “nuestra red de compañeros de oficina y de colegas, personas a quienes podemos telefonar o enviar e-mails”.

Afirmamos sencillamente con Goleman que la mente Grupal, es mucho más inteligente que la mente individual, es el método de la Suma o de Ganancia + Ganancia, descrito por Seligman, muchas veces citado a lo largo de este trabajo, además los datos científicos parece según Goleman y otros que avalan esta tesis de forma comprobada.

Es decir las habilidades técnicas, las destrezas junto a la inteligencia, no son suficientes para crear los componentes notables de un equipo eficaz. Perdemos aún demasiado tiempo en competir, en luchar y huir de forma estéril y primitiva y convirtiendo los debates, como dice muy certeramente Goleman como resultado de experimentos referidos, en aburridos alardes, exhibiciones de erudición, de conocimientos memorizados y por tanto no puestos en común sino lanzados a la lucha y no a la Colaboración.

Para que un equipo funcione de manera óptima, la suma de la Inteligencia del grupo es más elevada porque cada uno da lo mejor de sí mismo, entonces cuando funciona bien los resultados son más que de Suma, se Multiplican, los resultados superan ampliamente los logros individuales aislados de los integrantes del grupo.

Es decir, se establece una química, una Sinergia de relaciones que transforman los talentos de

²⁴⁷ Citado en GOLEMAN, D. *La Práctica de la Inteligencia Emocional*. Kairós. Barcelona. 2004.

unos y potencian los de otros, creando un Concierto Armonioso superior a las partes.

Williams y Sternberg (1988), de Yale, realizaron un estudio ya clásico sobre la Inteligencia Grupal y demostraron que hay unos factores claves para esta ganancia óptima grupal, que se localizan en las habilidades interpersonales y la compatibilidad entre los componentes del grupo.

Descubrieron que las personas socialmente poco hábiles y desconectadas de las emociones y sentimientos de los demás, sobre todo si no saben limar las asperezas y comunicarse de forma eficaz, provocan un lastre en la eficacia colectiva.

La Motivación es otro elemento importante, cuando en un equipo se tienen en cuenta los objetivos y están comprometidos con ellos, el esfuerzo y el rendimiento son mayores. Más que la inteligencia de sus componentes es la eficacia social la que obtiene los buenos resultados. Son capaces de generar un estado de armonía interna que anima el talento máximo de los componentes.

Cita Goleman varias competencias que deben estar arraigadas en las personas talentosas para una buena coordinación social:

- Establecer Vínculos, la capacidad de fomentar relaciones eficaces, interesantes.
- Colaboración y Cooperación, ser capaz de trabajar con otros para conseguir los objetivos compartidos.
- Capacidades de Equipo, ser capaces de crear una Sinergia de trabajo que colabore en alcanzar los objetivos del grupo.

1. Establecer Vínculos, las personas que tienen estas competencias:

- . Cultivan y mantienen amplias redes informales.
- . Crean relaciones mutuamente beneficiosas.

Equipo Cor. M. Vicente. 2012.

. Establecen y mantienen el entendimiento, el acuerdo en la relación con las personas.

. Crean y fortalecen la amistad personal con las personas de su entorno de trabajo.

Es la capacidad para establecer redes de relaciones de proximidad psicológica, más que de cercanía física. Las personas con las que nos llevamos bien, en las que podemos confiar y estamos a gusto forman los puntos más fuertes de nuestra red de relaciones.²⁴⁸

Así estas personas son más ágiles y son capaces de hacer las cosas con menos tiempo y esfuerzo que los que no tienen estas características.

Es la habilidad para crear redes, de la que hablamos en varios lugares de este trabajo, como opción a establecer un trabajo integral y social más interesante y saludable.

El buen entendimiento es la capacidad de Empatía, que suele aparecer de manera natural en las conversaciones en torno a lo familiar, las aficiones y la vida cotidiana.

2. Colaboración y Cooperación, estas personas:

. Equilibran y centran la tarea con el cuidado a las relaciones.

. Colaboran y comparten proyectos, información y recursos.

. Fomentan un clima de amistad y cooperación.

. Buscan y apoyan las oportunidades de colaboración.

Para poder superar los momentos difíciles los grupos deben tener un buen vínculo emocional para que el grupo no se bloquee, disfuncione o se desintegre.

Así, continúa Goleman, los grupos que lo pasan bien juntos, que se divierten, que bromean y comparten momentos agradables disponen de capital emocional para beneficiarse de los buenos momentos y para poder afrontar los negativos.

También es importante detectar el sabotaje emocional que puede suceder en cualquier relación de trabajo, son interacciones inconscientes que cumplen una función negativa: impedir que las personas de un grupo afronten o acepten los problemas, lo negativo, o los conflictos, así en muchas ocasiones se consigue no afrontar la raíz real de los problemas. “el problema está en el otro y no en mí”, es una de las formas de no resolver.

Es necesario pues practicar la Inteligencia Emocional para crear una relación de trabajo valiosa de cooperación, así podemos conseguir el desarrollo evolutivo, creativo y

²⁴⁸ GOLEMAN, D. Op. Cit. Pág. 284 y ss.

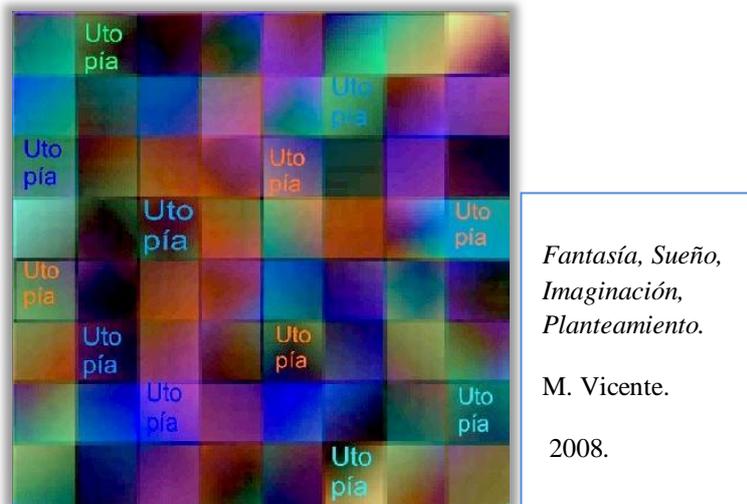
comprometido entre los componentes, lo contrario descuidar la práctica de la inteligencia emocional, puede causar rigidez, estancamiento y fracaso.

3. Capacidad de Equipo: Creación de Sinergia en el Trabajo.

Las personas que tienen esta competencia:

- . Son capaces de impulsar las cualidades grupales como el respeto, la disponibilidad y la cooperación.
- . Despiertan la Colaboración y el Entusiasmo.
- . Refuerzan la identidad del grupo, el espíritu de colectividad y el compromiso.
- . Cuidan al grupo y su respeto, su fama y son capaces de compartir los méritos.

Es el desarrollo del Talento Grupal, que permite los criterios óptimos de gran interés, la sensación clara de lo que hay que hacer, la capacidad de ser valientes y seguros, porque ponen su confianza en los otros participantes del equipo, más que en la organización o en los que dirigen algo.

La motivación, el estímulo del beneficio del equipo, es una combinación de impulso ganador compartido, de fuertes vínculos sociales y confianza en la capacidad de los otros, lo que desemboca en “equipos rápidos, concentrados, amables, divertidos y seguros de sí mismos”.

Estos equipos está demostrado que tienen:

- .Empatía entre los miembros
- .Cooperación y esfuerzos Sumados.
- .Comunicación abierta y explicación continuada de normas y expectativas.

- .Motivación para el logro que impulsa al equipo a obtener lo mejor.
- .Autoconciencia de puntos fuertes y débiles.
- .Estímulos a la Iniciativa y a la Acción para la resolución de problemas.
- .Confianza en el Equipo.
- .Flexibilidad en las formas de afrontar las tareas del colectivo.
- .Conciencia de la Organización de las necesidades de todos y el aprovechamiento de los recursos.
- .Establecimiento de vínculos con otros equipos externos al propio.

Todo ello supone una Buena toma de Decisiones, basada en debates intensos y abiertos, con coordinadores que tienen las cualidades necesarias como gran competencia cognitiva para asumir diferentes puntos de vista con experiencia práctica de ello.

Declara Goleman que no es suficiente con estas características del Intelecto y la Experiencia porque ha de haber una buena relación entre los componentes del equipo, ello supone un adecuado aprendizaje que alienta el diálogo abierto y riguroso y revise críticamente opiniones infundadas.

Debe existir en todo grupo al menos un miembro con un talento valioso para el funcionamiento conjunto, muchas veces la Investigación para la Acción, depende de este tipo de personas capaces de Suma.

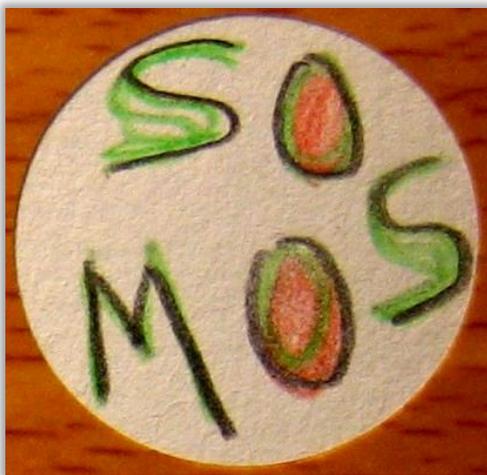
Richard Price, psicólogo de la Universidad de Michigan, cita Goleman, afirma que en el mundo laboral las personas capaces de brindar apoyo a los otros constituyen la base fundamental donde construir buenos equipos de trabajo, los define como “generadores de Salud”: “*Son personas cruciales para los equipos....su presencia constituye una verdadera garantía de que el equipo funcionará diez veces mejor*”.

Son personas que sostienen emocionalmente y hacen de confidentes, de reales compañeros leales que escuchan a todos los participantes del equipo, la persona con la que todos se sienten a gusto.

Señala también Goleman a las secretarías, que hacen un papel muy importante de protectoras del equipo además de solucionadoras de los pequeños problemas cotidianos, son tareas aparentemente poco importantes y sin embargo hacen que se cree un clima de Protección, Apoyo y Respeto, de nuevo los valores que generan Confianza y Cohesión o Suma.

Los Buenos Equipos entran en estado de Flujo, de gran superación y consecución de logros cuando:

1. Tienen un gran Desafío o un Objetivo de gran Gratificación Inmaterial, de Compromiso Humano. Así todo el mundo se esfuerza.
2. Una gran Fidelidad al grupo, tienen un gran respeto y apertura mutuas, es decir una confianza entre los miembros.
3. Una gran Diversidad de Talentos. Las capacidades diversas de un equipo lo hace más flexible y capaz de afrontar cambios tanto técnicos o propios del trabajo, como emocionales, además de contar con personas “sanadoras”, capaces de unir, ligar a los componentes del equipo.
4. Confianza y Colaboración Desinteresada. Entre las personas que forman el equipo, unos pueden contar con los otros.
5. Concentración y Entusiasmo. En el Proyecto Común, que recoge mucha más importancia que el resto de actividades cotidianas.

Somos. M. Vicente. 2007.

6. Trabajo Divertido y Recompensante en sí mismo. Esta Concentración intensa, en sí misma compensa de forma interna el esfuerzo generado, no se trata de compensaciones externas.

Finalmente Goleman manifiesta la necesidad de aprender a trabajar en Equipo y éste como un Laboratorio para desarrollar este Conocimiento. Cita a Kathy Kram, responsable del programa de gestión de la Universidad de Boston:

Cada miembro de un equipo aporta sus habilidades únicas, algunas de las cuales son de carácter técnico y otras, en cambio, de índole emocional y social. Se trata pues, de una gran oportunidad para el aprendizaje, en el caso, obviamente, de que el equipo haga un objetivo explícito de este tipo de formación”²⁴⁹.

Es decir necesitamos aprovechar la oportunidad de nuevo de aprender a ser personas que se suman unas a otras y esto debemos plantearlo porque se puede desarrollar y fortalecer esta Gran Competencia Humana.

Un buen ejemplo de trabajo en equipo rentable y creativo, es decir divertido y eficaz, es Google, uno de sus directores en España, José A. Martínez, manifiesta:

“En Google se fomenta el trabajo en equipo y la creatividad que son elementos esenciales para que las ideas crezcan y se desarrollen”²⁵⁰.

Para conseguir esto “los trabajadores tienen que estar cómodos con lo que hacen y con el ambiente que los rodea”. Sus espacios en Madrid y en Zúrich, tienen “espacios abiertos, rincones de descanso y salas de juego, donde las personas pueden desconectar y relajarse”.

Eduardo Jáuregui, profesor de Psicología en S. Luis University, afirma:

“las decisiones importantes se toman mejor después de echar unas risas”...Un trabajo que no da alicientes para pasar un rato agradable y distendido termina por convertirse en una esclavitud: es la muerte en vida”²⁵¹

Creemos de nuevo que el Arte debe ser puesto a Co-laborar en Equipo con otros Conocimientos importantes como la Filosofía, la Psicología, la Relajación y la Espiritualidad, que generan las Emociones Positivas, capaces de generar Equipos Conectados a lo Social y Universal.

Construcción

M. Vicente.

2005.

En esa Construcción de lo Social Humanamente Evolucionado, puede decir mucho el Arte

²⁴⁹ Cit. En GOLEMAN, D. *La Práctica de la Inteligencia Emocional*. Op cit. pág 316 y ss.

²⁵⁰ VILASECA, B. “Si Google puede, los demás también”. El País. 6-4-2008.

²⁵¹ VILASECA, B. art cit. El País 6-4-2008.

Creativo sumado a las otras áreas de Conocimiento Personal y Social, para alcanzar el objetivo de Crear lo más valioso: la Suma que es Evolución Positiva.

8. 4. 1 ARTE SOCIAL Y BEUYS

El desarrollo total del futuro de los hombres, es decir la futura cultura en su totalidad, solo puede concebirse a partir del Arte. Joseph Beuys.

Beuys de forma muy decidida, planteó la idea de una “Plástica Social”, lo cual es un gran paso de Pensamiento y Acción avanzados en nuestro siglo, aunque aún debemos ponerlo en Acción los que trabajamos el Arte de forma vocacional.

Sus lecturas y reflexiones se alimentan de Goethe, Schiller, Hegel, Marx, Kierkegaard, Novalis, Hölderlin, Steiner, Leonardo da Vinci, Joyce, de forma principal. Hizo una búsqueda de base muy interesante para desarrollar su forma personal de hacer Arte, con presupuestos muy diferentes al arte oficial o el arte como mercancía.

Trató de mirar al Arte desde el mundo de los humanos en general, salirse del círculo excluyente y cerrado del arte y los artistas.

Empieza a hablar del Arte como “*una posibilidad de libertad que existe en todos los hombres*” coloca las cualidades éticas antes que las exigencias del arte, parte de una “unidad sintética”, del hombre como unidad, el arte ya no es la conciencia vanguardista, adelantada, menos aún después de los totalitarismos, los racismos y los infiernos de la segunda guerra mundial, que Beuys sufrió y siempre tendrá presente porque siempre vivirá con sus heridas.

El Arte puede tener nuevas características, nuevas funciones. La expresión se puede convertir en una participación activa del artista en el mundo, de forma que hasta el espectador pueda participar de la obra de arte creando así un vínculo nuevo con la realidad, que es así una “revelación del ser”, continuada.

Sus trabajos comienzan a ser mediadoras entre el pensamiento y la acción de la época de la posguerra, tratan de expresar un camino de liberación²⁵².

Las obras de Beuys, no encajan en el acabado de la obra artística tradicional, son procesos muy complejos, podríamos decir sintéticos, llenos de cualidades personales y sociales porque incluía los procesos sociales en los que estaba comprometido y los convertía en colaboradores

²⁵² VERSPOHL, F.J. “*Vanguardia y Conciencia Social: el ejemplo de Joseph Beuys*”. Catálogo “Aprovechar las Ánimas”. Caixa Balears. Palma de Mallorca. 1993.

y participantes de sus obras.

La Plástica Social así es para él “un rostro humano de la tierra, aun por crear”²⁵³, no se dejó debilitar por las ideas de nuestro siglo, sino que trató de ser un escultor de lo social, tratando de crear un inicio nuevo desde el abismo del siglo, donde él mismo se encontraba, sin diluirse en él, sino sacando fuerzas del desamparo, de la soledad, de la crisis.

Rompe con la dualidad de arte y vida, naturaleza y espíritu, para alcanzar una conciencia de la realidad global. Así intenta re-crear las cualidades humanas de forma integrada e integral, aunque este concepto de Arte según él, aún está por alcanzar.

No hacía arte para los museos ni para brillar de forma personal, su taller podía estar en cualquier parte, era mental, un taller de ideas de reflexión para la Acción, tenía la capacidad de la Inocencia que supone creer que otro mundo es posible, que hay otra forma de existencia.

Piano de cola mudo. Beuys. 1966.

Según Bastian, amigo personal de Beuys, colaborador y gran conocedor de su obra -creemos que no es casual que se llame así el protagonista de la Historia Interminable de Ende que conocía a Beuys y tenían muchas cosas en común-, “la Fuerza y la Magia de esta Inocencia hablan del antiguo lazo entre pensamientos y fantasía que marca el camino de la auténtica aventura de la criatura humana.”

En la Historia Interminable, Bastian es un niño un poco raro y solitario al que le gusta leer, se ve envuelto afortunadamente debido a su trabajo de lector, en la Recuperación del Mundo de Fantasía, ya referido en otra parte de este trabajo. Así comienza una Aventura personal y grupal a la que debe aportar su energía y su capacidad convencida.

²⁵³ BASTIAN, H. “*Nada está Escrito todavía*”. Catálogo “Beuys”. M.N.C.A. Reina Sofía. Madrid. 1993.

El camino de Joseph Beuys, según Bastian, primero había que encontrarlo y luego había que superarlo, tenía conciencia de que había que acabar con una época.

Para él la palabra democracia era un término hasta equivocado, sobre todo si era usado por los partidos egoístas, que abusaban de él convirtiendo a los demás en marionetas, en humanos manipulables.

Sus obras muestran la Luz de la Evolución a decir de Bastian, todo su trabajo fue un contra-proyecto radical de todos los proyectos imaginables en esa época de los 60, en que estaba en pleno auge el post- abstracto y el pop art, aún lo es hoy como afirma Bastian, estamos muy de acuerdo con él.

Propone un modelo social de Cooperación para el Reparto justo de bienes y la Igualdad para resolver la tensión entre poderosos y desposeídos, es el tema en su obra "Máquina del Tiempo" que emite mensajes en todas las direcciones²⁵⁴.

Beuys asume como Proyecto Vital y como deber, según Szeeman:

- . Crear líneas de Orientación
- . Apelar al impulso de Libertad del hombre
- . Conseguir la Transformación de la sociedad y del mundo a través de la Orientación y la Libertad humanas.

Es una llamada decidida a la plena humanización del hombre, así todo puede ser un vehículo para la Libertad humana, creó una forma original de activar las energías de lo humano que ponen en práctica los grandes principios de la humanidad.

Para ello hay que crear el futuro ya porque está convencido que solo desde ahí se puede desarrollar una vida espiritual superior, las fuerzas renovadoras y la energía revolucionaria.

El Cristianismo y el Humanismo habían sido las "ideas dinamizadoras" del pasado occidental, entonces "la Nueva Sociedad", postcapitalista y postcomunista, estaría basada en un "socialismo real" que se edificaba sobre los principios de Libertad, Igualdad, Solidaridad, No Violencia y de Unidad en la Pluralidad, con la Economía y la Cultura Autogestionadas, para constituir "una alternativa evolucionista", "la Plástica Social", en la que el "hombre-artista" trabaja de modo creativo.

²⁵⁴ SZEEMAN, H: "*Joseph Beuys la máquina del Tiempo térmica*". Catálogo. M.N.C.A.R.S. Op. Cit. P. 8.

Para ello hay que activar de nuevo lo valioso del pasado, las ideas dinámicas, activas, para poder estimular la Transformación como Beuys dijo en una entrevista con Hagen Lieberknecht...*generar esa conciencia que conduce a la acción transformadora del mundo.*

Nos encontramos en el Concepto Ampliado de Arte, donde se dan todo tipo de posibilidades de expresión y el intercambio de las fuerzas evolutivas en el proceso. Para Beuys la Plástica “puede oírse antes de que la veamos” desde el interior de nuestro yo, podemos añadir nuestro Yo Sagrado.

En “Discurso sobre mi País”, conferencia dada por Beuys en 1985, poco antes de su muerte, habla de hacer evolucionar el arte como concepto social, para que el producto: la plástica social configure la base espiritual donde el hombre pueda actuar como creador que trata de transformar la realidad, de la participación de todos los humanos, depende que se avance en la evolución transformadora de las nuevas sociedades.

Es una propuesta que hace a partir de su investigación personal y grupal a cada humano para mirarse a sí mismo y formularse un nuevo idioma o lenguaje que exige sensibilidad y reflexión, para actuar o mover la voluntad hasta desencadenar un movimiento que genere una espiral ascendente, curiosamente citada por grandes educadores y psicólogos del S XX, como Dewey y Maslow.

Pizarras. J. Beuys.

En realidad las ideas de Plástica Social, tienen mucho que ver con los grandes pedagogos y psicólogos del S.XX, en su proceso, Rudolf Steiner, creador de las Escuelas Waldorf, una gran línea educativa, aunque deberíamos empezar a citar todos los pensadores originales contemporáneos a Beuys y que revolucionaron también las ideas sobre Educación de Niños y Adultos, como Freinet, Freire y otros.

Creemos que la posición personal de maestro de ceremonias mediáticas ayudó a que se extendieran sus ideas pero en verdad no las favoreció, porque las heridas sociales sobre la mitología de los personalismos estaban muy presentes y no habían dado más que resultados negativos y destrozos en la historia humana y social.

Intentó crear una Universidad diferente, a través de sus clases y de fundar con su amigo el escritor, Heinrich Böll, en febrero de 1974, la “Universidad Libre”, ya había hecho varios intentos a través de sus acciones artísticas y de fundar organizaciones varias como “Organización para la Democracia Directa a través del plebiscito”, como iniciativa popular libre, registrada en forma de Asociación en Düsseldorf en junio de 1971, que sustituye al Partido Alemán de los Estudiantes.

Pizarra. Rudolf Steiner. 1919.

Estos planteamientos se discuten en público con motivo de su obra, por ejemplo “Acción para la bolsa”, en el centro de Colonia y luego se les da forma en este caso de Asociación. En Diciembre de este mismo año después de una discusión con el ministro de cultura de la época por admitir a unos alumnos suspendidos en exámenes de selectividad, en sus clases, organiza la Acción “Acabad por fin con la dictadura de los partidos”.

En 1974 funda la “Universidad Libre Internacional para la Creatividad y la Investigación Interdisciplinaria” y hace la instalación “Bomba de Miel en el Lugar de Trabajo”.

La Bomba de miel, es una máquina ideal para desarrollar una circulación energética de Creatividad, de Cambio Social, de Ecología, de Arte Ampliado que puede “integrarse en el corazón del ciclo económico” como imagen del hombre y del conjunto social.

La Cooperación es el modelo de funcionamiento entre el sistema circulatorio del hombre y de la sociedad:

“como en el hombre: el corazón coopera con el cerebro, el cerebro coopera con los sistemas

digestivo, alimenticio y térmico, con todo, y cuando se altera esto se produce una desarmonía y todo el organismo, el organismo individual enferma del lado del cuerpo. Lo mismo ocurre en el acontecer social”.

Bomba de miel.
Beuys.

1977.

La bomba hace mover a la miel en un circuito, como si fuera la sangre en el cuerpo humano.

Desde el sótano, hasta la azotea.

Miel = Energía Vital.

Es elprincipio de la “Universidad Internacional Libre”, que trabaja como una corriente de sangre dentro de la sociedad...la miel circula por el campo de la Universidad...y vuelve al corazón²⁵⁵.

Se trata de crear “UN ORGANISMO SOCIAL COMO OBRA DE ARTE”²⁵⁶ porque la ampliación radical del concepto de Arte, es la posibilidad de demostrar que es la única fuerza “evolucionaria-revolucionaria” capaz de crear un nuevo sistema social que sustituya al ya deteriorado y empeñado en la dirección negativa de la muerte.

“La comunicación es recíproca. No debe transcurrir en una sola dirección, por ejemplo del que enseña al que aprende. Aquel recibe tanto de éste, como éste de aquel. Así la relación entre maestro y alumno o entre emisor- receptor, oscila en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación interna o externa imaginable.....en el trabajo, en la calle...en grupos de investigación, colegios”.

I like America and America likes me.

Beuys y coyote.
1974.

²⁵⁵ HALPERN, J. “Joseph Beuys Transformador”. Película. 1988.

²⁵⁶ BEUYS, J. Catálogo. M.N.C.A.R.S. Op. Cit. Pág. 152.

....su objetivo es fundar muchos de estos grupos de trabajo y de información a fin de organizar la colaboración a escala mundial”.

Promovió también una política activa alternativa y diferente, en el 76 presenta su candidatura al Parlamento por Westfalia. En 1979 se presenta al Parlamento Europeo en la lista de los Verdes. Todo ello sin grandes resultados.

En 1982 en la inauguración de la Documenta VII de Kassel, planta los primeros árboles de su obra “7000 Eichen”, una acción para realizar a lo largo de varios años con gran eco internacional. Esta obra es una de nuestra favoritas, en 1984 en Kassel ya habían sido plantados más de 3.500 robles. Cinco años después en 1987, se completó la plantación total, un año después de la muerte de Beuys en 1986.

El paisaje visual de Kassel cambió radicalmente y también el ecológico y social. Su enfoque intenta unir Arte, Compromiso Social y Entorno Natural, es un trabajo muy adelantado en Ecología y en el Land Art.

Cada roble debe ir acompañado de una piedra de basalto, que al crecer el árbol se irá quedando más pequeña, quería sembrar para el futuro un cambio en el comportamiento personal y social hacia la Naturaleza y la Ecología, así el árbol gana altura igual que las personas y su respeto a la naturaleza sería importante que creciera.

Son evoluciones que se pueden sembrar, la solidez del roble que lentamente crece como la Conciencia y el Compromiso de los humanos.

Todo material, toda Acción y todo lo realizado por la Conciencia ampliada, puede ser materia para curar personal y socialmente, desde este modo de Pensamiento y Acción.

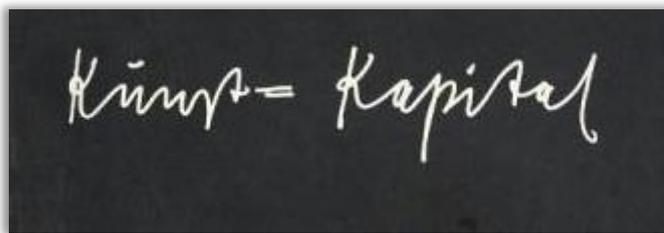

7.000 Robles. Kassel. 1982.

Como podemos apreciar sus Procesos Plásticos estaban plenamente conectados con su Acción personal y ciudadana, y están de plena actualidad en nuestro tiempo del año 2013. Por ejemplo pensaba que la energía derivada de los procesos de reflexión y meditación conjunta, registrados en pizarras, actúa sobre el alma también de los espectadores, es energía espiritual que conecta con los otros, con lo Social.

Queremos añadir que en su línea de Acción Social Personal y Plástica, nos sentimos muy identificados, porque es una Evolución Personal Espiritual y Social que ineludiblemente necesitamos como Personas y como Humanidad.

Lo interesantísimo es su transformación espiritual, supo evolucionar de forma renovada siguiendo un proceso de autocuración, desde lo Natural, lo Educativo, lo Alternativo, el Cambio, lo Sagrado Universal, la Transformación, esto es lo importantísimo del Arte que al lado de la Meditación o Reflexión nos puede ayudar a salir del caos Personal y Social.

Arte = Capital.

J. Beuys.

Sus Fórmulas Importantísimas:

Dinero \neq No es Capital. Capital = Arte.

Hombre = Artista. Arte = Arte Social.

Supo recuperar su Niño Interior, su Yo Sagrado y Ser un gran Maestro desde y con el Arte para la Vida y su Evolución Personal y Social.

Teléfono S_____E. La E, el receptor está dada la vuelta para mirarse con S. Es importante esta Imagen de Inocencia para la Comunicación de Alma a Alma, a recuperar, como en un juego de niños. 1974.

Este Camino desde la Naturaleza Espiritual del Hombre y de la Sociedad, es una Aventura en la que nosotros queremos aportar nuestro esfuerzo y trabajo.

Beuys en conversación con Friedhelm Mennekes, jesuita, teólogo, artista de gran sensibilidad, afirma:

El Alma humana es lo único que merece ser reconfortado...hablo de "alma" en su sentido más amplio...a lo sensitivo.... a lo cognoscitivo, la capacidad de pensar, la Intuición, la Inspiración, la Conciencia del Yo, la fuerza de voluntad. Todo esto ha resultado muy perjudicado y debe ser salvado.

*Es entonces cuando, de una manera automática se salva también todo lo demás.*²⁵⁷

8. 4. 2 EL AUTÉNTICO CAPITAL PERSONAL Y SOCIAL

Otros artistas que han intentado dar al Arte una dimensión Personal y Espiritual, han sido Antoni Tapies y Eduardo Chillida, ya mencionados en este trabajo, nos fijamos en las publicaciones y relaciones con los tres artistas de F. Mennekes y Antonio Beristain, catedrático de Derecho penal en San Sebastián.

En el caso de **Chillida** su capacidad de compromiso le llevó a usar su capacidad de artista y personaje cultural con motivo del secuestro por Eta de J. M. Aldaya, durante once meses, tuvo la valentía de pedir su liberación, a través de más de veinte emisoras de radio, a las 12,38 horas todos los días, desde el 26 de mayo de 1995 hasta el 14 de abril de 1996, fecha en que finaliza el secuestro.

E. Chillida.
Portada del libro
sobre
Ignacio de Loyola.

Julio Caro Baroja y
Antonio Beristain.

1991.

²⁵⁷ MENNEKES, F Y BEUYS, J. “El Alma Humana es lo único que merece ser Reconfortado”. Catálogo. “Aprovechar las Ánimas”. Caixa Balears. Palma de Mallorca.1992.

Su voz decía, en euskera y castellano: “Soy Eduardo Chillida. Petición a ETA.

Demostrarnos que sois capaces de hacer una buena acción. Soltad a Aldaya. Haced feliz a su familia y colaborar para buscar la paz para todos. Sé que mi petición es difícil, pero yo quiero creer en los hombres”²⁵⁸.

Chillida conoce el Budismo Zen y su obra está llena de este espíritu sagrado, que une a su forma de vivir lo religioso integrado en un cristianismo muy personal. Vemos que los grandes creadores unen su investigación interior y tratan de darle forma al exterior, de compartirlo.

Por su lado **A. Tapiés**, manifiesta a Mennekes:

“Con mi obra quiero ayudar al hombre a superar la situación de alienación, intento mostrar que es posible encontrar respuesta a las preguntas más graves, escatológicas de nuestra existencia, e integrarlas en la convivencia de cada día”.

Tanto Beuys como Chillida y Tapiés emplean mucho el Símbolo y el Signo de la Cruz en sus obras, de forma distintas pero muy unidas en su gran dimensión espiritual de conexión y cruce, nunca mejor dicho de fuerzas y energías espirituales materializadas y perfectamente integradas en lo humano.

Es como una gran forma de transmitir lo Sagrado que para los tres trasciende la historia de las religiones y sus figuras, es un Símbolo Universal, podemos decir de Orientación, de Conjunción y Transformación, un Centro de fuerzas plurales. Beuys realiza sellos y estampa la Cruz en comunicados, piezas, dibujos y para el Partido de los Estudiantes.

Tapiés. Fundación Tapiés.

²⁵⁸ BERISTAIN, A. “Cómo Chillida, Beuys y Tapiés, viven el Arte y la Religión”. Rev. Eguzkilore. Nº22. San Sebastián. 2008. Este artículo formó parte de un libro Homenaje a F. Mennekes, “Für Friedhelm Mennekes. Kunst-Station Sankt Peter Köln”. Köln. 2008.

La Conexión de fuerzas verticales y horizontales genera una Suma que los humanos pueden aprender y generar, es una forma del Árbol de la Vida, enraizado en la tierra y conectado con el cielo.

Mennekes dice sobre la Cruz en Tapiés:

“Es un signo para la vida y para los hombres, brinda un impulso que el espectador llega a sentir: La Cruz activa las fuerzas con las cuales la oscuridad se aclara”.

Otros autores para nosotros importantes para el Arte Personal y Social son: en trabajo de forma individual aunque en diálogo con lo social: Krzysztof Wodiczko, Jenny Holzer, Bárbara Kruger, Sophie Calle.

En trabajo compartido o Colaborativo, o Arte Colectivo, elegimos sobre todo las acciones colectivas de: Guerrilla Girls, Group Material, Pepe Espaliú, Antoni Abad, Boa Mistura.

Krzysztof Wodiczko

Le interesa mucho lo que ocurre en la calle, y el espacio público como motivo de Reflexión y Acción, nos sentimos muy cercanos también a él, es diseñador industrial y ha sabido unir sus conocimientos de Diseño con el Arte Contemporáneo.

¿Cuántos?
Krzysztof
Wodiczko.

1991.

Su Arte es fundamentalmente Social y Político en el mejor sentido de la palabra Político, el que trabaja por la polis, la ciudad, ha proyectado imágenes sobre edificios muy conocidos, para convocar a la Reflexión sobre problemáticas comunes, se trata de tomar Conciencia de realidades a solucionar, entre ellas en el Whitney Museum de Nueva York, unas manos con la palabra Glassnot, Transparencia, llamando a que el Arte sea capaz de dar nitidez a los problemas sociales.

Otro de nuestros proyectos favoritos de este autor, son los vehículos para indigentes,

para personas en la calle, son casas transportables, con líneas de trabajo desde la tecnología, el diseño y la política, era sobre todo un intento de diálogo entre la sociedad sobre el problema de los miles de personas que ocupaban o vivían y viven en la calle de forma precaria.

Algunos de las personas que vivían en la calle pudieron dar sugerencias para la mejora del vehículo, que no trataba tanto de cubrir una necesidad de estas personas, como de abrir un diálogo creativo que permitiera a todos en cuanto comunidad asumir un hecho difícil que requiere soluciones nuevas, es un Arte Aplicado a lo Social, que nos concierne muy de cerca.

Generó muchas polémicas, pero esto es interesante para abrir diálogos y conciencias a los hechos reales y cotidianos que no podemos ignorar, algo que el Arte puede hacer de forma importante y comprometida.

Vehículo para personas que viven en la calle.
Krzysztof Wodiczko.
1988-89.

Jenny Holzer

Hace un uso extraordinario del texto y la Palabra, utilizando métodos de apariencia publicitaria con mensajes sociales que intervienen los espacios públicos pensados para tener un impacto muy interesante.

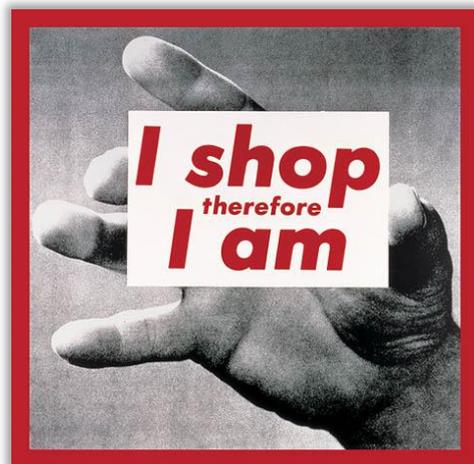
Jenny Holzer. 1990.

Es un modo de nuevo de hacer participar al público, que se encuentra mensajes desacostumbrados en los espacios colectivos.

Es cambiar la calle para recuperar la comunicación y también recuperar los medios dedicados solo al comercio y el capitalismo, para la Reflexión y la Experiencia comunitaria.

Lo interesante es que trabaja con herramientas de gran impacto para la Conciencia y el Bien Colectivo, dejando los lenguajes tradicionales de la pintura, para usar enunciados cotidianos y ágiles.

Son paneles electrónicos con luces Led, muy bien encajados en edificios públicos, centros comerciales, paredes, que crean mensajes importantes para la Reflexión y la colaboración social que da eficacia a las comunicaciones, aportando además un lenguaje y una expresión creativa. De nuevo es el Arte como Herramienta Creativa Inteligente en lo Personal y en lo Social.

Bárbara Kruguer.1987.

En esta línea de usar las técnicas publicitarias, tenemos también los mensajes de **Bárbara Kruguer**, capaz de crear imágenes de gran interés y de una señal clara para la emisión de mensajes importantes para lo Social y lo Personal.

Guerrilla Girls

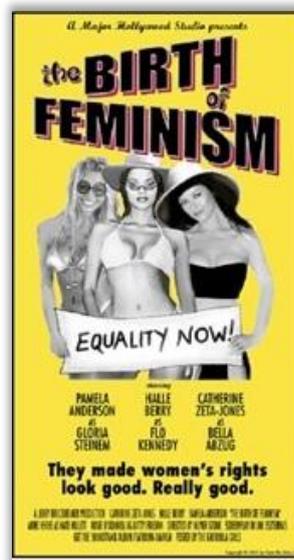
Se dieron a conocer en 1984 como colectivo de mujeres artistas y trabajadoras del Arte, y pensaron hacer algo contra la corta participación de las mujeres en el mundo artístico, un 10% en esos momentos.

Tomaron conciencia de hechos y datos de forma apasionada, para su obra y se lanzaron a la calle, asumiendo modos de guerrilla urbana.

Adoptaron la imagen del gorila para mostrarse en público, llevando caretas de simio en protestas callejeras y actos en galerías, en España “Dominio Público”, junio de 1994, Palacio de Sta. Mónica, Barcelona.

La careta conserva el anonimato, que es el coste personal que muchas mujeres participantes en el colectivo, han tenido que aceptar para poder manifestarse en dos vertientes del mundo público y privado y también como feministas y artistas, una de sus integrantes con seudónimo manifestaba en una entrevista con la crítica Suzi Gablick:

“Es una forma de canalizar la rabia, así no se vuelve contra mí misma como mujer artista”.

Guerrilla Girls. 1989.

Se ajustan también y utilizan los formatos publicitarios, carteles, octavillas, panfletos, alterando el lenguaje y llevándolo a otros contextos, para contar la realidad de la mujer en el Arte por ejemplo.

Se han fijado también en otras discriminaciones colectivas como el mensaje:

“¿cuál es la diferencia entre un prisionero de guerra y una persona sin casa?”²⁵⁹

Sophie Calle

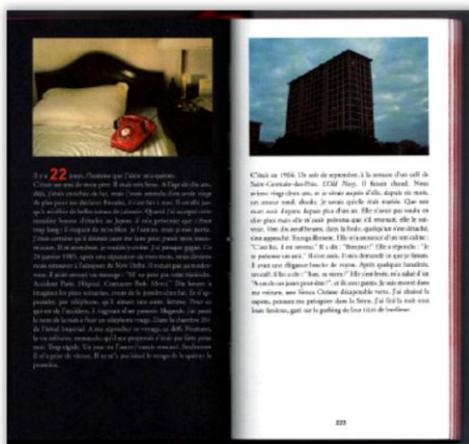
Otra mujer verdaderamente importante en el lenguaje del Arte Personal en la figuración física y corporal, que sabe hacer circular entre los grupos sociales, concibe una especie de investigación personal y social sobre el dolor, con la que nos sentimos muy identificados, así

²⁵⁹ RUBIO, P. “El Signo del Gorila”. Babelia. Diario el País. Madrid.1994.

mezcla su propio dolor con el de otros, creando mezclas que explora en vidas ajenas a la vez que en la propia.²⁶⁰

Sus primeros trabajos en los años 70, le llevaron al seguimiento de un extraño hasta Venecia, documentando sus movimientos con fotografías, cual detective de la vida.

En 1984 obtiene una beca para Japón y vive el final a la vez de una historia de amor. Al volver narra y fotografía los 92 días previos a la catástrofe, van numeradas en una especie de cuenta atrás hasta lo que llama “*días de infelicidad*”. En la misma exposición hay otra parte donde narra su experiencia desde distintos ángulos y también la de otros corazones doloridos, 20 persona sin nombre que le contaron sus experiencias de dolor. Exposición en Nueva York, 2005²⁶¹.

Dolor Exquisito. Sophie Calle. 2003.

Falso Matrimonio. Sophie Calle. 1992.

También sus obras forman parte de rituales personales y grupales, porque ella se introduce en diferentes colectivos o personas elegidas con las que tarta de compartir experiencia.

En 1983, el diario “*Liberation*”, le ofreció media página diaria donde publicó una especie de folletín “*L’homme Au Carnet*”. Cada día hacía una entrevista a los amigos del propietario de una agenda encontrada, va surgiendo un retrato anónimo de un personaje que nunca se ve, nos recuerda mucho a la película “*Amelie*” de Jean Pierre Jeunet en 2001, preciosa narración muy cercana a la poesía, de una chica singular y divertida.

El Arte de Sophie Calle es “*un canto a la vida*”²⁶², así lo creemos también, es una manera de

²⁶⁰ MOYA, A. Boletín *Zehar* No 27. Centro “Arteleku”. Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián. 1994.

²⁶¹ <http://www.clarin.com/diario/2005/07/07/conexiones/t-1009151.htm>.

²⁶² MOYA, A. Boletín “*Zehar*” No 27.Op.Cit.

desdramatizar y poner humor a la Reflexión sobre acontecimientos difíciles, sobre hechos que se convierten en prejuicios colectivos o en pensamiento irracional aprendido.

En sus Autobiografías retoma biografías de otros y se sitúa como protagonista, en un juego de reconstruirse y autoafirmarse, además de deconstruir ciertos tópicos psicoanalíticos y hacer visible el contenido de lo que está oculto por educación y pensamiento deformado.

Es un trabajo muy cercano a la psicología y al pensamiento más contemporáneos, donde las historias personales sirven como modelo, como experiencia de todos y se pueden usar todo tipo de herramientas modernas de una forma y conclusiones personalizadas y llenas de gracia.

Pepe Espaliú

En los años 90 tuvimos la oportunidad de ver y acompañar “Una acción en el Sida” de Pepe Espaliú: CARRYING²⁶³.

Fue el 1 de diciembre de 1992, pudimos estar presentes en parte del recorrido que acabó en el Centro de Arte Reina Sofía, y contamos con la documentación que se generó.

En el archivo además de artículos publicados en periódicos como El País, Deia, Diario16, comenta cuestiones vitales para una nueva mirada al cuerpo y a las personas que se salen de la norma y de los cánones generales. Ya había llevado a cabo dicha acción en otras ciudades como San Sebastián,

Habla de la muerte del actor Anthony Perkins, que mantuvo su enfermedad oculta a todo su entorno hasta el final, como algo grave, algo penoso a romper y no sentir vergüenza de ser un portador de una enfermedad.

Carrying. Pepe Espaliú. 1992.

²⁶³ ESPALIÚ, P. “CARRYING”. Piezas y Acciones en el Sida. Folleto. 1992.

Pepe Espaliú, argumenta la posibilidad de poder convivir con la enfermedad y aprender a cambiar de actitud ante la sociedad en que vivimos que convierte a los humanos en “*islas relacionadas entre sí por jerarquías interesadas*” en la competición, el protagonismo y el egoísmo”.

Piensa que aprender a convivir con el Sida, es romper con esta “*atomización*”, el aislamiento y recuperar ideas y sentimientos de “*ayuda, solidaridad, amor, entrega*” para ello pone en práctica la acción.

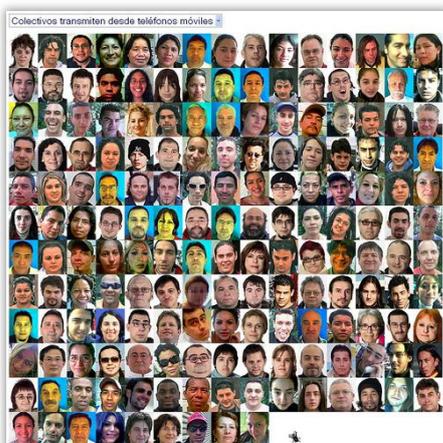
Su texto acababa así: “*Nuestra acción es simplemente un grano de arena más que intenta romper ese silencio*”.

Este proyecto fue una real pieza de “Arte Colectivo y Social” no solo porque muchos de los portadores del cuerpo enfermo de Espaliú eran artistas, sino porque era un sentimiento de estar creando en conjunto nuevos modos de pensamiento, participación y acción ciudadana que al final es lo que se propone el Arte como Creación.

Creemos que efectivamente eso es lo que se puede y se debe hacer con el arte, trabajar la capacidad de comunicar de todo lo aparentemente incomunicable o prohibido y sobre todo de realidades que conciernen a parte de nuestros compañeros, amigos, y contemporáneos humanos, nada está separado, ni mente ni cuerpo, ni individuo y comunidad. La vida está conectada y es para bien, si somos capaces de evoluciones inteligentes.

Antoni Abad.

Uno de los pioneros del Arte en Internet, ha generado varios proyectos para dar voz a colectivos ciudadanos anónimos de distintas partes del mundo.

*Colectivos de
ciudadanos que
comunican por
teléfono
móvil.*

A. Abad.
2004/2009.

Sitio Taxi, es un proyecto de comunicación cotidiana a través de teléfonos móviles, en la red de Internet, para el colectivo de Taxistas de Ciudad de México, eran 17 a los que se les proporcionó el teléfono como herramienta dotada de vídeo y GPRS.

Se trataba de crear una memoria narrada de sus experiencias durante los trayectos desarrollados en el día, desde que salían de sus casas y durante las horas de circulación, algo realmente interesante.

Sus maneras de ver la realidad, sus preocupaciones, puestas en la red para compartir con los que visitaran la web que así acompañaban de una manera nueva, una forma de vida y de observación de la realidad.

Realizó otros proyectos con prostitutas y gitanos.

Nos parece algo realmente importante y también interesante, animado que todas las herramientas contemporáneas sean puestas a generar Proyectos Creativos. La red de Internet y también las de teléfonos móviles, son recursos a explorar y experimentar de formas que sumen y reúnan recursos para el Bienestar Personal y Social.

Del Colectivo **Boa Mistura**, hemos hablado ya en otras partes de este trabajo, nos parecen uno de los más interesantes de la actualidad, porque es un equipo que viene de diversas áreas de Conocimiento y se han puesto a compartir sus ideas creativas para colectivos en seria marginación personal y social.

PEQUEÑO.

*¡Qué grande
puedes llegar
a ser!.*

Boa Mistura.

Podemos retomar de nuevo a **Adela Cortina**, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, en su artículo ya citado “*El Capital Social: la Riqueza de la Naciones*”.²⁶⁴

Habla **Cortina** de la dificultad que supone que las sociedades occidentales y sus organismos

²⁶⁴ CORTINA, A. “*El capital social: la riqueza de las naciones*. El País. 12-8-2000.

locales y mundiales proclamen por un lado el individualismo y por otro la solidaridad como algo deseable, ella lo define como el intento de cuadrar un círculo, la solidaridad no surge si cada individuo es su único fin y los demás, piensa y actúa en consecuencia, como si no fueran o significaran nada para él.

Esto supone una deshumanización que hay que reparar y habla de diseñar los rasgos y trazos de una sociedad justa y propiamente humana, para ello habrá que cultivar la riqueza personal y social algo que nos sitúa más allá del individualismo y del colectivismo “indeseable”.

Esto genera verdadera Cohesión, Coherencia, Conexión y Convivencia Pacífica, sin esos valores a compartir no se puede progresar porque la convivencia no es posible.

Sin recursos y valores humanos la Economía no funciona, en un cuerpo social desintegrado, hay una falta de coordinación y de equipos sociales que funcionen.

*Escala. “Muralla Roja”.
R. Bofill.*

Fot. M. Vicente.
1998.

Describe como la Psicología Positiva, valores como Honradez, Lealtad, Confianza, como Recursos Sociales Reales, que dan la base para conseguir los Acuerdos y los Contratos, en este caso personales y sociales humanizados.

Una sociedad injusta no es eficiente, porque la Justicia es un valor que además es la herramienta que optimiza los recursos físicos y humanos y por tanto da Coherencia y Cohesión.

Manifiesta la necesidad de reformas radicales, para el Empleo estable y también flexible, la Sanidad como red pública equitativa y bien gestionada, la Educación realmente de calidad que

sea capaz de generar un buen aprendizaje del “saber hacer”.

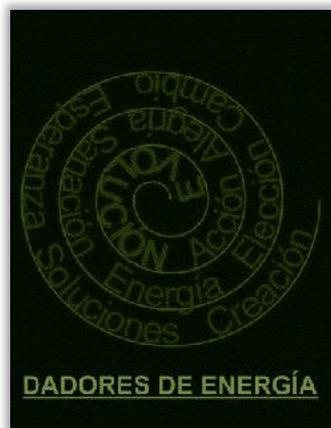
Denomina continuamente esta organización social también como redes que den confianza a través de las distintas edades y tiempos de las personas en la protección y en las garantías del Bienestar humano de todos los componentes de la comunidad.

Recuerda al denominado “mundo libre”, que predica la libertad, que la liberación básica, es la liberación de la necesidad y que solo los países y sociedades que practican este derecho básico, tienen coherencia interna y externa y cuentan con el Capital Social que puede poner en funcionamiento la verdadera Libertad, esto sería dibujar el gran Círculo Redondo, Rotundo, Evidente, Universal.

Como vemos el lenguaje filosófico y ético, además del psicológico y educativo se puede dibujar y diseñar con formas interesantes y generadoras de lo Mejor, este es el lenguaje del Arte que nosotros queremos y nos gustaría poner en evidencia con este trabajo, es lo que trasciende de lo individual egoísta y da verdadero Espíritu Sagrado Universal.

En este nuevo contexto de lo Social, el Capital está en otro lugar que el que nos dicen las ideologías materialistas y egoístas interesadas en el dinero. Ya hay muchas voces que desde el Arte tratan de conectar de forma lógica y también emocional inteligente, las herramientas que facilitan los procesos creativos a la invención de nuevas respuestas y comportamientos éticos y positivos.

Hay un nuevo modelo de Economía que circula de forma más decidida en nuestros días al que hacemos referencia en el último apartado de este capítulo, se trata de hacer proyectos rentables y a la vez éticos, es decir que pueden ser eficaces y sostenibles.

Dadores de Energía. M. Vicente. 2000.

El modo negativo de la economía actual es un gran obstáculo por su interés en el lucro rápido y obsesivo.

La Ética supone una elección y una estrategia de más larga espera, pero todos los componentes salen ganando, es el método Ganancia + Ganancia de nuevo, se establecen relaciones de Confianza y Cooperación, las conexiones profesionales son de Igualdad y Respeto.

Es el método para alcanzar Sinergia, donde la Suma y la Abundancia, son realizables y así Otro Mundo y Otra Vida Son Posibles.

“Más bien el lucro tiene que ser eliminado y morirá cuando dentro del organismo social se perfeccione esta especie de pensar ecológico”.

“Lo más importante, como una especie de premisa para cualquier ecología que se relacione con el aire, el agua, la vida de los animales, la vida de los hombres, etc., sería una ecología del organismo social”

J. Beuys

8. 5 ARTE Y EVOLUCIÓN SOCIAL. CREACIÓN COLECTIVA:

ARTE COMO PRÁCTICA DE EVOLUCIÓN PERSONAL Y SOCIAL EN CONTEXTOS NORMALIZADOS.

DIBUJAR LA VIDA CON ARTE, CON EL ARTE

Trazar, perfilar, pintar, dibujar, los elementos o las materias de las que queremos rodearnos en nuestra vida, la Vida como Proyecto personal.

Los humanos hemos diseñado todo tipo de estrategias de guerra, podemos igualmente y con resultados mejores para todos, planear y bosquejar situaciones, materias y líneas de vida.

Pensamos que este es el recurso que pone a nuestra disposición las herramientas creativas, sabemos que todo ser humano las tiene, ya no podemos ignorar que podemos crear situaciones y contextos donde ser más felices y disfrutar más de todo lo que la naturaleza, la evolución y nuestros antepasados nos han entregado, después de muchos ensayos y muchos errores, para qué realizar, caer o tropezar en piedras si podemos pasear entre ellas o hacerlas nuestro refugio o respetar sus cualidades y su belleza.

Es este cambio de pensamiento y de acción lo que nos haría humanos, más inteligentes, más demócratas, justos y bondadosos, y progresar es inventar nuevos modos de vida en vez de

repetir modelos que no funcionan o que disfuncionan completamente, hasta crear desorden de forma peligrosa para el avance y el progreso.

La masa crítica o el punto en que todo lo humano germina para recrear nueva vida, podemos afirmar, estamos convencidos que es el Arte la actividad más capaz para desarrollarlo. Si lo entendemos como Práctica, como Desarrollo de la Intuición personal y colectiva, como Maestría con las Emociones que generan Vida Positiva y Plena.

Así hemos de entender que necesitamos el Arte en nuestra Educación, no solo educarnos a través de él, sino además con, para, en y desde el Arte.

No es una simple transmisión de conocimiento como se da todavía en nuestra educación, sino la donación y el intercambio de conocimiento en el sentido pleno de la palabra, donde lo que conozco me conoce y me crece, me ensancha la vida y esas vidas más expandidas crean un género de humanidad con Futuros y Presentes óptimos.

Ya hemos descubierto que la comprensión de una obra de Arte, es una toma de conciencia Extraordinario, es además una narración de lo cotidiano que se proyecta en imágenes y que podemos aprender a leer para comprender nuestro mundo y comunicar nuestra obra a la suma de puntos de vista para la vida significativa, o plena.

Elliot W. Eisner, gran estudioso de la Educación Artística, profesor de Arte y Educación de la Universidad de Stanford y presidente de la prestigiosa sociedad AERA (American Educational Research Association), presidente de INSEA (International Society for Education through Art) y miembro del consejo de publicaciones de la prestigiosa revista Art and Education.

Eisner ha estudiado varias tendencias o modelos en Educación Artística que están presentes en el panorama internacional:

La Educación Artística basada en las disciplinas, educación de la cultura visual, la educación para la solución creativa de problemas, la educación para la autoexpresión creativa, la preparación para el trabajo profesional, la educación para el desarrollo cognitivo en general, la educación artística como refuerzo académico y la integración de las artes en la educación en general.

1. Modelo de Educación artística basada en las disciplinas, o métodos, normas, pautas de los aprendizajes artísticos.

Principalmente en cuatro disciplinas: 1. La estética. Teoría del arte. 2. La crítica del arte. Fundamentos. 3. La historia del arte. Contextos. 4. Los procesos y técnicas para crear arte: modalidades artísticas, dibujo, pintura, escultura y otras.

En este modelo de Educación, se pone el interés en ayudar a los alumnos a conseguir las capacidades, el potencial, la habilidad y el desarrollo de la imaginación necesarios para la práctica artística de alta calidad.

En primer lugar, sería necesario crear currículos para adquirir y desarrollar las habilidades propias de este modo de pensar en los alumnos, estos tendrían que reflexionar como artistas y ello supone un desarrollo de la sensibilidad, de la imaginación y las habilidades técnicas necesarias para conocer los materiales y trabajar con ellos de forma interesante.

En segundo lugar, este modelo quiere enseñar a los alumnos como ver y hablar del arte que ven, conocer, comprender.

La Capacidad de Ver, las cualidades que constituyen al arte, es una capacidad cognitiva que debe aprenderse, para poder percibir más allá de lo visual de una exposición o del marco social y estético donde se desarrolla.

Esto requiere un aprendizaje y este modelo se dirige a trabajar esa habilidad, que va más allá del sentido utilitario del arte, o de la experimentación de la creación artística: trata de las cualidades formales y expresivas, de la grafía contenida en las representaciones, en las imágenes, en las figuras, en los signos, en la manera de decir o comunicar de un cuadro.

Se trata de sentir las cualidades e investigar en la experiencia que generan, todo ello puede ser ampliado, desarrollado por el aprendizaje.

A estas dos habilidades la capacidad de crear y percibir el arte, hay que sumarles otras dos:

La comprensión de la Historia del Arte en su contexto histórico y social y el otro a los valores que puede conseguir transmitir el Arte, relacionado con la filosofía y la Estética del Arte, es decir los valores y las funciones del Arte en el Conocimiento integral.

En tercer lugar, ayudar a los alumnos a comprender el contexto histórico y cultural de donde surge el arte, muy unido a la Historia del Arte.

En cuarto lugar, sería una línea de pensamiento estético, en torno a los valores y las funciones del Arte, la Estética.

En este modelo están las ideas de Jerome Bruner, Psicólogo de la Cognición que hemos citado en este trabajo y además el pensamiento de Manuel Barkan una importante figura en los años 60 y 70 en la educación artística, que defendía el Arte como conocimiento organizado.

El pensamiento más posterior ha visto una serie de carencias en este modelo, que sirven de reflexión sobre nuestra cultura visual actual, entre ellas el fomento del expresionismo y el formalismo en detrimento de otros tipos de arte y el poco aprecio al arte de otras culturas consideradas como en inferioridad, entre otras percepciones incompletas de este modelo.

2. La Educación Artística como Cultura Visual

Este modelo se propone enseñar a los alumnos a descodificar los valores y las ideas que contiene la cultura popular y las Bellas Artes. Es decir el Arte nos enseña a comprender nuestra cultura visual.

Se pueden leer las imágenes como textos que nos revelan los propósitos y las políticas de las que brotan.

Por otro lado se puede desarrollar la capacidad de usar el arte para comprender valores y condiciones de vida de la sociedad multicultural en la que vivimos.

Es necesario que el Arte se estudie en su contexto social, así nos introduce en la Antropología y la Etnografía, y por tanto nos ayuda al entendimiento y la ampliación de la cultura.

Será más consistente esta línea si a la vez fomentamos el estudio de movimientos progresistas como el multicultural, el femenino y el postmoderno, que en principio han tratado de evitar fundamentalismos y son escépticos con los valores exclusivos desarrollados en épocas anteriores.

Así los alumnos se pueden convertir en agudos lectores e intérpretes del lenguaje visual, capaces de entender, sentir e interpretar política y socialmente el significado de las imágenes.

El Pensamiento Posmoderno, se ha mostrado crítico con esta línea, en el sentido de que no se ocupa lo suficiente de la práctica artística, dando demasiada importancia a lo racional y al rigor en los estudios artísticos.

3. La Educación Artística como resolución Creativa de Problemas

Un modelo significativo de esta fórmula de Educación artística es la **Bauhaus**, a principios del siglo XX, los estudiantes debían entender a los materiales y desarrollar la intuición en las

infinitas posibilidades que estos presentan, así se preparaban para innovar en diseño y arquitectura.

Esta línea está aún en la práctica de muchas escuelas de diseño e ingeniería y se han orientado a responder a necesidades sociales, a inventar desarrollos de trabajo que renueven mecánicas y usos, se posibilita el que los estudiantes piensen como diseñadores.

En educación Secundaria y Preuniversitaria, se trabaja también en esta línea para estimular a los alumnos a resolver problemas prácticos junto a la estética importante en el proceso. Se pretende mejorar las habilidades económicas, estructurales, ergonómicas y estéticas del proceso de diseño.

4. La Educación Artística como Expresión Creativa

Es la visión de la Educación Artística que pusieron en marcha Viktor Lowenfeld y Herbert Read, ambos como muchos otros autores que hemos citado, vieron los horrores de las guerras europeas y consideraron que frente al impulso de destruir era necesario cultivar la Capacidad de Crear, como vía de construcción y creación tanto personal como social, es decir aquí tenemos ya un beneficio además de educativo, terapéutico, sanador.

Las Artes o el Arte para ellos sería, un proceso de liberación del espíritu humano, hacia una mayor y mejor expresión de emociones y de ideas personales y sociales, creativas.

Este modelo está en estos momentos en muchas de nuestras Escuelas de educación Primaria y también en muchas líneas de trabajo del arte como Terapia tanto personal como social.

5. Aprendizaje del Arte como desarrollo Cognitivo.

El Arte da la oportunidad y ayuda a desarrollar las formas de pensar más complejas y sutiles como: la flexibilidad, la tolerancia ante las incógnitas, los interrogantes, lo misterioso, lo por descubrir, para dirigirse a ello como campo de aprendizaje de lo nuevo²⁶⁵.

Un programa de Arte así, ayuda a desarrollar lo más valioso de las personas que están educándose para el Crecimiento más evolutivo, en el sentido de potenciar las capacidades integrales y globales de los estudiantes, lo mejor de los humanos como especie que se desarrolla cualitativamente y cuantitativa-mente.

Entre los defensores de este tipo de educación nos encontramos a Rudolf Arnheim que

²⁶⁵ JUANOLA, R y CALBÓ, M. *Modelos Globales de Educación Artística*. Ed. TREA. Oviedo 2004.

conectó la Psicología, la Educación Artística y la Historia del Arte en sus estudios.

En su libro “Pensamiento Visual” Arnheim, analiza y deduce que la percepción es una actividad cognitiva, sus argumentos van unidos a los de otros cognitivos como Ulrich Neisser en su manual de “Psicología Cognitiva” (1967), ya vio la percepción como un acto, como un proceso cognitivo, también Jean Piaget, distinguió entre líneas perceptivas y cognitivas en nuestros procesos mentales. Todo ello en el campo de la Psicología.

En el campo de la Filosofía disponemos de los trabajos de Nelson Goodman, filósofo, profesor de Harvard que subraya también el gran papel cognitivo de las artes.

Este punto de vista de la enseñanza del Arte, estaría actualmente desarrollado en programas que piden a los alumnos precisar los objetivos propios en la forma de arte que realizan, los que plantean la solución de problemas concretos, los que motivan a los alumnos a ser metacognitivos y tener criterios sobre arte.

La Metacognición es un concepto interesante, que supone aprender a ser un sujeto activo en el proceso de aprendizaje “aprender a aprender”, “aprender a pensar”.

La Metacognición se desarrolla a partir de los años 80 y supone la Autorregulación y Construcción de los procesos de Aprendizaje significativos, claros, precisos, expresivos de las etapas necesarias del Conocimiento.

Supone este término que ser metacognitivo es tomar parte activa en los procesos de Aprendizaje, es decir diferentes investigadores han puesto de manifiesto que el verdadero conocimiento ha de ser regulado por uno mismo, otro no puede aprender por mí, puedo ser responsable de mi conocimiento, de mi competencia en las diferentes áreas de Conocimiento y en Psicología en cómo, cuándo, para qué y cómo regular y mejorar mi experiencia personal también con el aprendizaje vital.

Esto en la práctica del Arte es importantísimo, porque podemos llevar nuestras experiencias de estudio o de aprendizaje a la realidad de los objetos y de los sujetos que me rodean y de mí mismo interactuando con todos ellos.

Al construir, regular y evaluar mi modo de conocer, me conozco y conozco por experiencia global y holística, integral, la realidad tanto emocional, como teórica, tanto individual como colectiva. De lo inerte y de lo vivo, de la materia y de la sustancia más sutil que nos configura o conforma y configura a los otros y a lo Otro.

En realidad es la puesta en marcha de una serie de estrategias de aprendizaje que implican el tomar decisiones conscientes, sabemos a dónde queremos llegar, además de estar en consonancia o abiertos a los cambios que se van produciendo, y tener capacidad de flexibilizar para alcanzar el resultado más completo posible.

Se trata de la Investigación en la Acción pensada, reflexiva, aprendida o impartida en los mejores y más fructíferos lugares y grupos de Enseñanza y Aprendizaje.

Es el aprendizaje en forma de Proyectos con las etapas típicas de un laboratorio de Ciencia o también de Ideas y Conocimiento.

Conlleva las fases propias, de todo proyecto: 1. Análisis. 2. Planificación. 3. Realización. 4. Evaluación. 5. Transformación. 6. Conocimiento del Proceso.

Como ya indicaron hace unos años Nisbet y Shucksmith²⁶⁶ (1987, p. 11 y 12):

El aprendizaje más importante es aprender a aprender. El conocimiento más importante es el conocimiento de uno mismo... Comprender las estrategias de aprendizaje y avanzar en el conocimiento de uno mismo, siendo cada vez más consciente de los procesos que uno utiliza para aprender, ayuda a controlar esos procesos y da la oportunidad de asumir la responsabilidad del propio aprendizaje.

6. La Educación Artística, como promotora de los aprendizajes básicos

Se considera que los alumnos que se apuntan a actividades relacionadas con el Arte, obtienen mejores resultados en Educación Básica, que los que no realizan ningún tipo de práctica artística.

Trata de poner en evidencia esta línea de educación en Arte, las relaciones que existen entre las distintas asignaturas y trata de fomentar el efecto de red entre los conocimientos, el aprendizaje interdisciplinar y las capacidades y estrategias de beneficio mutuo como algo interconectado.

7. El Arte como facilitador del resto de Aprendizajes.

El Arte como capacitador del entendimiento de distintos periodos históricos y culturales.

Intenta conectar conocimientos para entender diferentes manifestaciones entre las distintas artes.

Temas transversales e interdisciplinares en los aprendizajes.

²⁶⁶ Nisbet, J. / Shucksmith, J. *Estrategias de Aprendizaje*. Madrid. Santillana. 1987

Solución de problemas y qué dicen las distintas asignaturas, que nos pueden aportar.

Es decir el Arte sirve, ayuda al aprendizaje de cualquier otra área de conocimiento.

Las distintas visiones de Educación Artística, presentan cierta rigidez entre las materias y la práctica y Eisner comenta que lo rígido se puede romper, por tanto hay que buscar formulaciones flexibles para la Educación en Arte. Podríamos decir que sería aplicar la Creatividad a la Enseñanza del Arte, nunca mejor dicho.

Es importante reconocer y está muy estudiada, la gran capacidad del conocimiento en Arte para el aprendizaje en Valores, la Diversidad y la Democracia.

El Arte ayuda a interiorizar los valores, las reglas y su interrelación como parte de nuestro sistema cognitivo y funcional que nos ayuda a crecer y evolucionar para alcanzar el personal sistema de valores, que contribuyen a personalizar la toma de decisiones de nuestro ser y estar en el mundo y en la Vida.

Ayuda al Aprendizaje y respeto a las diversidades de todo tipo, étnicas, de géneros, culturales, mentales y físicas. A la Educación Multicultural.

Tiene capacidad para educarnos en la Práctica de la Democracia y la Libertad, aquí hemos de recordar a John Dewey y su obra “Democracia y Educación”²⁶⁷, publicada ya en 1916, como referente muy importante en Educación.

También debemos tener en cuenta a Iván Illich, otro gran pedagogo, como referente, por su concepto de Libertad individual, sobre todo como Autoconciencia de uno mismo, como capacidad de ejercerla y practicarla en el conocimiento y la convivencia con los otros en una buena Interdependencia. Algo muy importante también en el respeto al Medio Ambiente y la Educación Ambiental. De nuevo todo está conectado.

Al lado de valores como Igualdad, Participación activa en la vida ciudadana y Fraternidad como Concordia y Armonía Natural y Universal.

Eisner propone los siguientes principios que tienen que ser fundamentales en Educación Artística:

1. La Visión especial que produce Arte sobre la realidad, que otros conocimientos no

²⁶⁷ DEWEY, J. *Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación*. Losada. Buenos Aires. 1971.

pueden dar, hacer visibles aspectos de la Vida y la Experiencia.

1. El Crecimiento y Maduración de la Inteligencia Artística, en el Arte en todas sus manifestaciones, como parte del conocimiento cualitativo de la realidad.
2. La Educación artística debe enseñar a crear y experimentar las imágenes como participantes en la Cultura en la que estamos inmersos como parte integrante.
3. Deben ayudar a educar la Mirada propia, y su propia singularidad en lo personal y en las propias acciones.
4. Enseñar el disfrute estético de la Realidad.

Es decir en la actualidad la Enseñanza del Arte²⁶⁸ tiene la Capacidad de haber avanzado y practicar la función Social del Arte, respetar todo tipo de manifestación artística popular y universal, a la vez que es capaz de recuperar lo original y novedoso.

Reivindica tradiciones y oficios, es capaz de equilibrar puntos de vista, da importancia al Arte y la Cultura como Lugar donde se producen los Símbolos y Valores significativos para los humanos como Colectividad y Comunidad.

Para Teresa Marín, la Creación Colectiva, supone:

“la construcción de una obra, acción o incluso estilo, realizada de forma conjunta entre individuos que son diferentes, que comparten sentimientos, principios, estilos y experiencias comunes, sea cual fuere la relación entre ellos. Podríamos decir que es el resultado de una Conciencia Común.

.....Consideramos creaciones colectivas tanto las obras de Gilbert & George, como el cubismo de Braque y Picasso, los Graffiti del metro de Nueva York o el arte Bizantino.”²⁶⁹

Creemos que crear Conciencia Común, significa también poner en cuestión los circuitos de Exposición y Circulación de las ideas y productos creativos, espacios y líneas que hay que considerar para su reorganización participativa y creativa, no competitiva. Es decir crear nuevos circuitos gestionados de forma democrática y realmente creativa para lo personal y lo social.

Los Proyectos y Procesos en conjunto, modulan y ligan, enlazan reflexión y acción personal y son capaces de promover la colaboración natural que se da entre iguales. Para ello necesitamos partir de un concepto de Arte ligado de forma íntima con lo más creativo de cada uno de los integrantes y sumarlo de forma habitual al común.

²⁶⁸ JUANOLA, R y CALBÓ, M. Óp. Cit. Pág. 25 y ss.

²⁶⁹ MARÍN GARCÍA. T. *Creación Colectiva. Análisis comparado de los equipos de Artes Visuales en la Comunidad Valenciana de 1981 a 2000*. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 2008.

Para conseguir todo ello, debemos estar convencidos de que avanzamos más sin egos y egolatrías que restan y ponen zancadillas en competiciones desleales y no se ajustan a la realidad, al Conocimiento, ni individual, ni colectivo o social.

El Arte como Creación Colectiva, crea Convergencia, Tolerancia, Solidaridad, Colaboración, Colectividad y Comunidad.

Enseña Cooperación y a trabajar de modo Colaborativo. Creemos que es una práctica participativa de Democracia Real, puesta al servicio de la Creación, que suma puntos de vista y de acción, valores personales y sociales.

Todos ellos aspectos subrayados a lo largo de este trabajo como capacidad del Arte para hacer posible la Evolución Personal y Social.

8. 6 CREACIÓN Y ARTE EN CONTEXTOS DE CONFLICTO PERSONAL Y SOCIAL : OTRO MUNDO ES POSIBLE.

Desde 1948, la OMS, Organización Mundial de la Salud, definió Salud como: “el estado completo de bienestar físico, mental y social”. Así la OMS, da importancia a la consideración positiva de la salud no a la ausencia de enfermedad simplemente. Esto supone en nuestros siglos un gran salto cualitativo en el que se tienen en cuenta y se subrayan los aspectos emocionales y sociales como sustanciales al bienestar de la persona.

También la Psicología que siguiendo el modelo médico, se dedicó a describir y estudiar las patologías mentales, consiguió generar muchas teorías acerca del funcionamiento mental humano y sus consiguientes terapias, remedios, correcciones, para poner soluciones a los conflictos y problemas mentales.

Después de la Segunda Guerra Mundial y sus crueles consecuencias, muchos autores desde el campo de la Psicología y de las Ciencias Humanas empezaron a crear líneas de Pensamiento y Acción que generan la cura de almas y la renovación y entrenamiento de lo que nos hace más humanos, más sensibles y más fuertes.

A diferencia de Freud y la mayor parte de los psicoanalistas que pensaban que los humanos nos paralizamos en el trauma y sus consecuencias por los años de los años, la Psicología Humanista y Positiva han dado un gran giro a esta concepción de la existencia humana.

En la línea de la parada en lo patológico, en lo problemático no nos ha interesado detenernos,

aunque muchos de los profesionales del campo de la psicología, de la escritura y muchos artistas sigan haciéndolo.

Nos interesa centrarnos en un análisis más sencillo de la conducta como resultado de carencias emocionales, educacionales y sociales graves, que hacen la vida de muchas personas y de su entorno más difícil de lo necesario.

También hemos de decir que mucha de la Arteterapia de nuestros días, sigue aferrada a modelos y conceptos rezagados y desplegados desde el campo del Psicoanálisis y la psiquiatría centrados en lo negativo en su descripción y liquidación, en vez de centrarse en lo que nos hace definitivamente personas más sensitivas, generosas, saludables y fuertes con nosotros mismos y con los otros. (Podemos citar de nuevo a Frankl, Jung, y más....filósofos y escritores, hombres grandes como Ghandi, Mandelaetc.) .

Es a partir del año 2000 que **Seligman y Csikszentmihalyi** decididamente refieren que la psicología clásica ha descuidado los aspectos y herramientas positivas internas en el individuo, también existentes en nuestra constitución y biología, como la Esperanza, la Bondad, el Optimismo, la Felicidad, el Bienestar, la Solidaridad.

Es decir que hemos podido aprender herramientas científicas probadas, que nos pueden enseñar a salir de la Indefensión y el Victimismo, ante las circunstancias adversas personales y sociales y esto es una buena noticia, porque abre los campos de los Valores, de la Valentía, del Coraje y de las Soluciones adaptadas a contextos y circunstancias, por muy desastrosas que sean.

En esta época en la que estamos tratando de poner en nuevos parámetros de sensatez, madurez y reflexiones positivas variadas, las reglas por las que nos hemos conducido en el pasado negativo, como humanos poco inteligentes que se aprovechaban del trabajo de los demás y de sus frutos o productos, la Psicología y el Pensamiento más progresivo y progresista, nos dicen que la Psicología Positiva está plenamente acertada en sus líneas de Creación de Salud y Bienestar emocional y espiritual.

La Psicología Positiva nos entrena en la Fortalezas que hacen el Bienestar y la Salud, entrena en los rasgos positivos personales e institucionales que facilitan el desarrollo evolutivo personal y social. Va más allá del dolor, el miedo y su consuelo o curación. Se centra en el hombre integrador de acciones y decisiones para construir la realidad, como un agente activo

y no pasivo o distante o indiferente.

Así basados en esta línea de creación de contextos y circunstancias, nuestro método consiste principalmente en tomar contacto y desarrollar a través del Arte, las emociones positivas que nos hacen personas más fuertes y creativas.

Este método ahora lo podemos inscribir y relacionar con los estudios realizados en Psicología Positiva que sostienen que las emociones positivas aumentan el pensamiento y la acción creativas, para poder solucionar problemas, para desarrollar la flexibilidad, para conseguir respuestas de generosidad, altruismo y humanidad excelente. Es decir para crear valores integrales, donde el hombre es un sujeto activo capaz de construir, de crear su propia realidad, al lado y sumado a los otros.

Conseguimos también así aumentar los recursos inteligentes y las expectativas equilibradas, no solo deprimirnos ante los problemas. En verdad es salir del drama, la fatalidad, "la mala suerte", para crearnos felicidad y satisfacción y también cómo no, fortuna, es una suerte poder disfrutar de las cosas más pequeñas e insignificantes, pero llenas de sustancia y emoción positiva abundante y satisfactoria.

Estamos convencidos que la resolución de problemas que un proyecto artístico conlleva, nos puede entrenar a buscar también soluciones interesantes en nuestra vida personal y social, porque empleamos además los métodos de la Psicología Contemporánea, el Yoga y la Meditación.

Es decir el Arte puede ser generador de Resiliencia, esa capacidad de afrontar lo difícil y lo adverso, superarlo y continuar con nuestra vida en desarrollo, características todas ellas que están en niños y adultos fuertes con gran flexibilidad en lo cognitivo, con capacidades creativas, con habilidades de resolución de problemas interpersonales, el buen concepto personal y los vínculos de apego y amor trabajados.

Las experiencias positivas, en nuestro caso el Arte como expresión personal y social, generan unas fortalezas cognitivas ampliadas en Autoconcepto y Autoestima, en Creatividad y capacidad de Solución de Problemas.

El Autoconcepto está asociado a la capacidad de autoevaluación y la autorregulación de conductas personales, podemos hacer cosas nuevas beneficiosas y saludables, aprendemos a hacerlas si no las sabemos con las personas preparadas, los maestros positivos o psicólogos y

monitores creativos y con valores saludables y así puedo decir que valgo, importo, expresar que soy igual a otros y puedo vivir igual de bien, si aprendo a cuidarme y a cuidar mi atmósfera personal y social.

Una persona insegura genera en sí misma miedo y defensa ante todos y contra todos, no habita un lugar seguro y crea inseguridad y conflictos por donde pasa. Una persona con buena Autoestima es capaz de colaborar consigo mismo y con los otros y trabajar por lo mejor para sí mismo y para el entorno.

Podemos aprender a tener criterios y opiniones mejoradas y optimizadas sobre nuestra realidad y nuestras capacidades.

El Bienestar mejora el Aprendizaje, por tanto debería enseñarse en la escuela, siempre lo hemos pensado y Seligman²⁷⁰ y colaboradores nos lo reafirman con sus estudios e investigaciones.

Muchas de las personas en conflicto social y personal, muchos de los habitantes de nuestros centros penitenciarios han sido chicos que vienen del fracaso escolar, que se ha sumado al personal y social, no saben y no han aprendido a cuidarse y a no agredir ni agredirse a sí mismos.

S. Jordi. Día del Libro.

M. Vicente

2010.

En estos momentos el gran índice de fracaso escolar y social, nos pone ante nuestra conciencia la necesidad de realizar cambios en los contenidos del aprendizaje y en la transmisión de verdadero Conocimiento por parte de los enseñantes.

²⁷⁰ SELIGMAN, M. *La Vida que Florece*. B. Barcelona. 2011.

Tenemos ya constancia de que el talante positivo mejora la capacidad de Atención y por tanto de Concentración y de Pensamiento Creativo y Holístico.

Cuando estamos de mal humor o descontentos, nuestra capacidad de atención está limitada, aumenta el pensamiento que juzga y censura de forma irracional, cuando estamos de Buen Humor, vemos y percibimos lo mejor y dejamos que intervenga nuestro cerebro creativo para ir más allá de los datos y de la lógica, para crear, aportar.

Ambos tipos de pensamiento son necesarios, pero se ha dado mucha más importancia a lo negativo y la razón que al pensamiento creativo y el aprendizaje de lo nuevo, de tal manera dice Seligman con humor *“que los niños consideran que ir al colegio es solo un poco mejor que ir al dentista”*²⁷¹.

Podemos decir con Seligman que ha llegado el momento de vivir de forma mejorada y más óptima de la que viene Optimismo, de tener la Confianza en las capacidades humanas de pensar creativamente, con criterios propios, sin obediencia ciega y disfrutando más, alegrándonos la vida.

Aprenderíamos mejor, todos podemos narrar nuestras experiencias en este sentido, tendríamos un tono de animación en vez de depresión, y la capacidad de pensar y desarrollar las formas creativas de ser y estar en la vida de forma satisfactoria.

Habla Seligman de los programas que se vienen desarrollando desde hace veinte años por su equipo en diferentes sitios sobre “Enseñar Bienestar” en los colegios, se han probado dos programas: Programa de Resiliencia de Pen y Plan de Estudios de Psicología Positiva de Straht Haven .

El Programa de Resiliencia:

Promueve el optimismo y enseña a pensar de forma más realista, equilibrada y flexible sobre los problemas encontrados.

Enseña a ser asertivos, seguros, a generar ideas creativas, a tomar decisiones, a relajarse y otras habilidades como forma de afrontar diferentes situaciones.

Es un programa de prevención de la depresión, que resulta el más investigado del mundo, es decir está comprobado en sus resultados positivos.

²⁷¹ SELIGMAN, M. Op. Cit. Pág. 104.

Se ha llegado a las siguientes conclusiones importantes:

1. Reduce y previene las manifestaciones depresivas, se ha comprobado con evaluaciones de seguimiento científico.
2. Reduce la desesperanza, de tal manera que aumenta el optimismo y el bienestar.
3. Evita enfermedades relacionadas con la ansiedad y la depresión graves en alumnos que habían mostrado rasgos depresivos.
4. Reduce y previene la ansiedad, de forma significativa y duradera.
5. Reduce los problemas de comportamientos negativos, como violencia y delincuencia.
6. Funciona bien para cualquier raza y etnia.
7. Mejora los comportamientos saludables, hay menos síntomas de enfermedad física, menos visitas al médico, siguen dietas saludables y hacen más ejercicio físico.
8. Los coordinadores y maestros que son formados y evaluados por el equipo que desarrolla el programa, hacen que los resultados sean mejores, hay más eficacia en los logros.

Todo ello solo trabajando los componentes de la Resiliencia que es solo uno de los rasgos de la Psicología Positiva, en cuanto a lo emocional.

En El Plan de Estudios de Straht Haven, en Filadelfia se propusieron:

1. Ayudar a los estudiantes a reconocer las fortalezas de su carácter.
2. A usar a diario estas fortalezas y
3. Promover la Resiliencia, la Emoción Positiva, la búsqueda de Sentido de la vida y las relaciones sociales positivas.

Es un verdadero plan de estudios donde se debaten en sesiones de ochenta minutos los conceptos y aptitudes de la Psicología Positiva, con actividades en la realidad cotidiana y un diario de reflexiones.

Así concluye Seligman, sí que debería enseñarse Bienestar en las clases, estamos completamente de acuerdo.

Volvemos a subrayar que todo ello cuando se hace desde una enseñanza creativa y más aún si se origina con y desde el Arte Creativo.

8. 6.1 RESILENCIA : OTRA FORMA DE VIDA ES POSIBLE

La palabra Resiliencia, que hemos reseñado en otras zonas de este trabajo, trata de referir la capacidad que tenemos muchos humanos de adaptarnos de forma positiva ante acontecimientos o circunstancias de cambio y de adversidad, es una de las fortalezas estudiadas por la Psicología Positiva, es decir después de sucesos y circunstancias difíciles o muy peligrosos, hay humanos que crecen personal y socialmente.

En contra de toda la teoría de la Indefensión y la fragilidad humana extendida demasiado por la psicología a partir de mediados del S XX., siguiendo la designación de “trauma” y “postrauma”. Ya sabemos que fue el Propio Seligman el que cansado de investigar lo que hace débiles y enfermos a los humanos y a los animales, dio un giro con sus colaboradores y amigos investigadores y recogió otro tipo de líneas de la Psicología más optimista y la amplió en la llamada y aún no suficientemente aceptada, Psicología Positiva.

C. Vázquez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y otros colegas²⁷², refieren entre otros estudios, uno sobre personas expuestas a las circunstancias del atentado terrorista del 11S en N. York, realizado por Fredrickson, Tugade, Waugh y Larkin, en 2003, estos investigadores vieron que los estudios sobre Resiliencia antes de los atentados surgen como conectados a las capacidades personales de encontrar significados positivos a los acontecimientos, a los sucesos.

Se vio también que daba como resultado menos estados depresivos y a la vez aumentaba los recursos psicológicos y personales, como satisfacción vital, tranquilidad y optimismo.

Es decir, la Resiliencia permite que surjan los sentidos y capacidades positivas ante los acontecimientos y que suceda el crecimiento personal, se puede evolucionar y se pueden adquirir nuevas fortalezas.

Al lado de la Resiliencia podemos citar junto con estos autores, como reforzadores del Crecimiento Personal, otros rasgos y estilos cognitivos importantes para estos avances en Crecimiento después de un gran conflicto. Hay que tener en cuenta también las características del suceso y las variables sociales entre grupos.

A. Rasgos y Estilos Cognitivos que favorecen el Crecimiento después de Sucesos Difíciles:

²⁷² VÁZQUEZ, C Y OTROS. “*Reacciones frente al trauma: Vulnerabilidad, Resistencia y Crecimiento*”. En E. Fernández-Abascal. *Las Emociones Positivas*. Madrid. Pirámide. 2007.

1. La “Extraversión” y la “Apertura a la Experiencia”.
2. La Disposición al Optimismo de la Persona.
3. El Concepto de “Resistencia” con El Compromiso, el Desafío y el Control como conceptos integrantes.

B. Estrategias de Afrontamiento y Apoyo Social:

1. La Reinterpretación Positiva o Afrontamiento Transformacional.
2. El Apoyo Social Percibido.

C. Expresión del Afecto

Poder contarlo a través de diarios o escritos o conversaciones sobre el suceso de forma expresiva afectuosa.

Concluyen los autores en la posibilidad probada de obtener nuevos rasgos y procesos beneficiosos después de un hecho doloroso o muy dificultoso personal y a veces también socialmente.

Estamos muy de acuerdo porque lo hemos constatado en todo tipo de personas, usando el Arte y sus herramientas Cognitivas, Emocionales y Sociales de Apertura a lo Nuevo de valoración Personal y Social como hemos relatado en los capítulos dedicados a las Experiencias de Arte en diferentes contextos de la 2ª Parte de este Trabajo.

Podemos llegar a concluir de nuevo que la Evolución Positiva es posible y más aún allí donde hay carencias, porque se pueden adquirir nuevas fortalezas, aunque vemos en estos momentos carencias educativas de todo tipo en amplias y muchas capas sociales, otro tipo de Pensamiento, de Reflexión y de Acción, es posible, sabemos ya que los mismos recursos personales y sociales puestos a trabajar para la regla Ganancia+Ganancia tiene como efecto los mejores resultados.

Queremos subrayar al lado de nuestras experiencias personales y grupales, dos nuevos Procesos Positivos de Acción y Realización Creativos, que no siempre tienen que dar resultados artísticos habituales, pero son igualmente Procesos Creativos generadores de hechos del Arte, entran de lleno en la Otra Vida Mejor Posible.

Se trata de dos Líneas de trabajo muy emparentadas con nuestro modo de hacer y sentir:

1. La Granja La Fageda, Girona.
2. Un Proyecto de Cocina en la Cárcel de Brixton, Inglaterra.

1. La Granja La Fageda

“Cuando Negocio y Ética van de la Mano”.

Fue un reportaje de Jordi Ébole²⁷³, un gran profesional del periodismo creativo y comprometido y hecho en un Buen Equipo de este tiempo, que entrevistó a Cristóbal Colón, un psicólogo y además el presidente de la Cooperativa La Fageda.

Este psicólogo ha montado una empresa con enfermos mentales porque “entendió que el trabajo era la mejor herramienta terapéutica por medio de la que estas personas podían recuperar su dignidad”²⁷⁴.

La Fageda es una cooperativa sin ánimo de lucro, creada en 1982, en Olot, Girona. Su objetivo social es la integración de personas con discapacidad intelectual o trastornos mentales, en el terreno laboral. Son ya un total de 270 personas entre participantes en el programa y profesionales que lo coordinan.

J. Ébole con C. Colón, en la granja donde se escucha música barroca para que las vacas den buena leche. 2013.

El presidente de La Fageda, C. Colón, no quiere ganar más dinero, él comenta: "*vivir es barato*", efectivamente no es la acumulación material de lo que trata el vivir Bien y eso que la empresa tiene muy buenos beneficios y se han invertido en ampliar poco a poco el proceso de trabajo y las personas implicadas.

Según Cristóbal Colón:

... esta situación de crisis, puede provocar que los ciudadanos hagan reflexiones más profundas y cambien su forma de actuar. Los ciudadanos pueden demostrar que una empresa puede vivir de otra forma sin renunciar a beneficios.

Estamos completamente de acuerdo y cada vez tenemos más evidencias de ello.

²⁷³ ÉBOLE, J. Programa “Salvados”. TV. La Sexta. 2013.

²⁷⁴ <http://www.fageda.com/es/quienes-somos>

El Modelo de la Fageda, es una marca de lácteos que lleva mucho tiempo en desarrollo, con mucho esfuerzo invertido, con un proyecto económico respetuoso con las personas, el medio ambiente, y los animales. Es un gran trabajo de autoestima que incluye al conjunto de trabajadores y socios.

Ofrecen trabajo a todas las personas, discapacitadas psíquicas que pueden trabajar, lo que significa una propuesta óptima muy escasa en el resto del estado español, donde el trabajo personal y social aún no se ha visto como posibilidad interesantísima, salvo el País Vasco que también cuenta con empresas modelo para personas con disfunciones personales y sociales.

El trabajo en Equipo con personas en conflicto, es una manera inmejorable de formar parte activa de una Comunidad y de una red que así puede ser optimizada y promover el beneficio personal de los implicados y el de todos los componentes de la red social amplia.

La Fageda. Logo.

Todo está conectado de nuevo, dejar en la estacada o cercados a los que pasan dificultades supone que las dificultades se van a multiplicar, nada humano no es ajeno y todos estamos en la misma red como una y otra vez percibimos y manifestamos a lo largo de nuestro trabajo desde la Psicología, el Arte y el Yoga, afortunadamente cada día con más personas que se implican en parecidos o afines Caminos de Investigación y Acción Positivas.

Otro hecho muy curioso que destaca el psicólogo, coordinador de la Experiencia, C. Colón, es que ponen música barroca a las vacas, porque se sabe que dan mejor leche, de la buena, “*porque de la mala ya hay mucha*”, en el momento de la entrevista, en que pastaban las vacas en sus sitios sonaban las “Variaciones Goldberg” de Johann Sebastian Bach, impresionante.

Nos parece realmente precioso y muy interesante poner humor y novedad a un trabajo social y personal. Es la Economía del Bien Común la que produce el cambio en las almas de los participantes de un Proyecto, como subrayan en un momento los responsables de la

Experiencia.

2. Un Proyecto de Cocina en la Cárcel de Brixton, Inglaterra.

Gordon Ramsey, es un chef de fama internacional que hace a veces programas como entrenador de personas que llevan negocios que van en declive, o están en crisis y logra rediseñar al grupo de personas de los proyectos, el lugar y corregir el proceso para que remonten la actividad de forma positiva.

Es muy interesante y cada vez hay más programas que relatan este tipo de recuperaciones, así por estos días se ha emitido un programa realizado en 2012, realizado en una cárcel de Inglaterra, **Brixton**, una cárcel antigua de Londres.

Lo interesante de su proyecto es que quiere hacer cocineros de personas muy desintegradas personal y socialmente, que aprendan el oficio, para poder ganarse la vida dentro y fuera de la prisión cuando salgan, él mismo narra que su familia era muy desestructurada y ha tenido a un hermano en la cárcel, además él era un chico con dificultades de integración que afortunadamente consiguió tomar un camino de autoestima personal y profesional.

Es importante subrayar el grado de compromiso con la realidad que supone el introducirse en un Centro Penitenciario, se ve en el vídeo²⁷⁵ del programa, la cantidad de dificultades que ponen los propios chicos que no saben comportamientos básicos y las grandes dificultades de la institución en su mecánica de estructuras físicas y humanas.

Gordon R. con algunos Componentes del Proyecto.
Cocina de la Prisión de Brixton.
Parecen los componentes de un Laboratorio y así es. Un Laboratorio Educativo y Social.

En uno de los procesos emitidos, muy bien editados se nota que cuenta con buenos recursos como figura internacional de la cocina que también es un Arte, tratan de hacer pasteles y bollos como magdalenas adornadas, al final las venden en un local de la ciudad y el propio

²⁷⁵ <http://www.youtube.com/watch?v=BJJgXJEr9A>

Gordon es el encargado de venderlos.

Mientras los presos se han puesto en contacto con su red familiar y ponen una marcha a sus productos que se llamarán “Bad Boys”, “Chicos Malos”. Hacen un cartel para la puerta del local y Gordon tiene la oportunidad de hablar con familiares de los chicos encerrados, personas muy normales y amables, pero que no sabían qué hacer con los problemas de sus hijos, sobrinos, hermanos y parejas.

En concreto tiene la oportunidad de saludar a uno de los hijos pequeños de uno de los presos y es impresionante la capacidad de contacto que genera un buen trabajo, nos emocionó especialmente.

También van muchas personas que pasan por la calle y hablan con Gordon de que hay necesidad de hacer cosas para la solución de problemas de estos chicos y de muchos otros que conocen.

Cámara de Vigilancia externa de la Prisión. Brixton. Londres. 2012.

Es interesante lo que dice uno de los presos componentes del Taller: *“no puedo cambiar lo que he hecho pero sí lo que voy a hacer a partir de ahora”*, efectivamente cuando se ponen en funcionamiento y en práctica nuevas herramientas positivas de ser y estar en el mundo se puede cambiar y llegar a nuevas soluciones para las crisis estancadas, tanto en lo personal como en lo social.

Al final después de vender gran cantidad de productos va a la cárcel a contarles a los chicos cómo ha ido la venta y los recados que le han dado para ellos sus familiares, es una escena realmente importante que evalúa el trabajo aunque tiene que hablar con ellos a través de una reja porque no es hora de salir de su recinto.

Dice Gordon en un momento: *“sacar mil bollos y pasteles al exterior, es toda una proeza”*, efectivamente la cantidad de controles y rayos X que deben pasar los productos es increíble,

en eso sí que están avanzados los sistemas de encierro, necesitaríamos avanzar en procesos de Educación y Socialización igualmente, tanto dentro de un centro especial como una cárcel, como en un centro escolar que tiene mucho de lugar cerrado y asfixiante.

Una de las clientas con las que habla Gordon en la tienda mientras vende, dice: *“creo que la vida consiste en aprender”* y Gordon comenta: *“esto es Reconocimiento Positivo”*. Uno de los funcionarios más positivos dice: *“sin iniciativas como esta, solo los encerramos y son seres humanos”*.

Nos ha interesado mucho este Proyecto y lo traemos aquí, porque tiene muchos parecidos con nuestro trabajo, la suerte nuestra es que éramos un grupo y además sabíamos cómo intervenir en conjunto con herramientas de la motivación que dan el Arte y la Psicología.

Saludo al hijo de uno de los reclusos del Proyecto. Lugar de venta. Exterior de la Cárcel.

Momento de venta de los pasteles y bollos, hechos en Prisión. Londres. 2012.

Estos Proyecto llevados a cabo en lugares de gran riesgo personal y social ponen en nuestro Conocimiento que sería posible hacer muchas más cosas más interesantes con las Herramientas y Conocimientos que disponemos desde el Arte y la Psicología, unidos para la Economía del Bien Común como dicen en la Fageda, o como dice Seligman para la Ganacia+Ganancia, la fórmula donde nadie pierde, sencillamente porque se ponen en común conocimientos mutuos de forma positiva, con buena Comunicación y en la Práctica de una Educación que crea Sinergia y Suma.

Creemos que sería ya la hora de dejar los recursos, los discursos y los conceptos retóricos vacíos tanto del Arte, como de la Psicología y de la Educación y desde luego de la Política avariciosa, para poner en el Común lo que sabemos y también lo que necesitamos como ciudadanos, profesionales y personas que deben participar en el Bien Común para su propio Bien.

La Solución de Conflictos crea una vida social sana y nadie es ajeno a lo que sucede a su

alrededor, a la injusticia y a las desigualdades en todos los ámbitos, lo sabemos y está suficientemente constatado.

La Creación de nuevos caminos y alianzas de trabajo y ayuda, o de Acción y Sanación, es un Arte que nos crea a todos y por tanto crea Bienestar, una de las Claves de la Buena Vida y de la Felicidad como algo que se comparte a niveles personales y sociales y que depende de todos nosotros como Equipo Humano Universal.

Todo ello entra dentro sin duda de la Estética y de la Ética, de la obra de Arte como “desvelamiento originario del Ser, de la realidad representada en esta obra”, como ya apuntó Heidegger.

Es pues inmejorable la aportación que puede hacer el Arte acompañado de la Psicología y la Filosofía Positiva de la Educación y lo Saludable Personal y Social. Es la Real “Poiesis”, fruto de la Estética del Arte, que denominó hace mucho tiempo Aristóteles, el Resultado, el Producto de la Acción Creativa de lo que necesitamos impregnar todas nuestras prácticas personales y sociales a diario para llegar al verdadero Conocimiento y Evolución, Humanas.

Y desde luego necesitamos de la “*Praxis*” para la reflexión y definición del sentido de nuestras Acciones, hacia donde queremos ir, algo que muchos investigadores ya han puesto a nuestra disposición si queremos comprometernos con Voluntad y Decisión de Evolucionar de forma Positiva, todos estamos implicados en ello, sin excusas.

Necesitamos de una Ética y una Estética que el Arte, la Educación y la Psicología ya han puesto en evidencia con sus grandes Investigadores y también con sus grandes Practicantes de los que cada vez tenemos más Noticia, de la Buena, por Positiva.

Como podemos concluir es alejarse del modelo médico, de las etiquetas “patológicas” y de la institución cerrada para Re. Habilitar término que supone optimizar las capacidades de bienestar y capacitar a las personas para ser ciudadanos activos, es decir para ser parte de su propia solución o habilitación personal y social de una forma humanizada y humanizante.

Es de nuevo la Psicología Comunitaria y Positiva. La Psicología y la Creatividad puestas en marcha de forma cotidiana, para ampliar recursos y crear otras fortalezas nuevas y necesarias.

“Estar en estado de Paz significa traspasar el umbral entre la historia, toda la historia habida hasta ahora y una nueva historia. La Paz entonces es mucho más que una toma de postura: “es una

auténtica Revolución”, un modo de vivir, un modo de habitar el planeta, un modo de ser persona”.

María Zambrano.

8. 7 LIBERAR AL NIÑO INTERIOR, ESE QUE SOMOS Y SEREMOS, **COMO BASE CREADORA.**

“Es el Niño el que percibe el secreto primordial de la Naturaleza y es al niño que hay en nosotros al que regresamos. El Niño Interior es lo bastante simple y osado como para vivir el Secreto”. **Chuang Tsu.**

Intuimos en momentos de claridad, sentimos que una parte de nosotros permanece a lo largo del tiempo Íntegra, desde o donde somos capaces de maravillarnos ante las cosas más minúsculas, más micro y alegrarnos de forma entusiasmante, emocionante.

En nuestra experiencia siempre hemos protegido ese niño que somos, desde que tenemos memoria, desde los tres ,cuatro años, hemos sido capaces de despertarnos con la necesidad de jugar a lo largo de la noche y durante el día y proyectar historias con diferentes objetos o restos de juguetes y cajas vacías regaladas por vecinos interesantes, en concreto una médica que nos dejaba en nuestro portal de entrada de casa al lado de la suya, cajas minúsculas de medicamentos que ella sabía que nos podían gustar.

Siempre tenemos presente esos hitos en que objetos traídos por tíos, amigos, o conocidos, se han convertido en procesos de juego y de descubrimiento valiosos.

*Cajas Mar-A.
Juegos.
Colección .M. Vicente.
1994.*

También los objetos hallados y observados de pronto como objetos misteriosos. En nuestra experiencia a la edad aproximadamente de 4 años tuvimos la “necesidad” de explorar por dentro un contador de agua que cerrado en un armarito como están ellos y tras su tapa de metal, se escondía tras un cristal transparente y contaba con diferentes agujas de colores en

movimiento.

Contador de Agua.

*Interior.
M. Vicente.
2009.*

La fascinación o la curiosidad de niña nos llevó a quitar el cristal rompiéndolo con una planchita de juguete, de hierro, que no era tan maravillosa....pero sirvió para descubrir o despejar el cristal que tapaba el misterio.

Al romper el cristal el misterio estaba allí en movimiento, en sustancia....son esas cosas fascinantes que los adultos ya han olvidado y que creen que deben castigar en los niños.

Lógicamente no es el afán destructivo lo que hay que apoyar, sino la necesidad de descubrir y experimentar lo nuevo en una atmósfera de confianza y de fe en la Vida que se está desvelando para desvelarnos y que necesitamos conocer para conocer.nos.

Siempre en nuestra experiencia, los juguetes más maravillosos eran los que no tenían a veces pinta o aspecto de juguetes, más tarde era una maquinaria de reloj de pulsera que al tocar los mecanismos ponía en marcha ruedecillas de diferentes tamaños y tenía un punto brillante y Rojo, un rubí, palabra muy misteriosa en esos momentos y que sigue guardando sustancia de tesoro pues era una ventana transparente al corazón del reloj, así eran los que marcaban el tiempo y llevaban en sus muñecas los adultos, nos daba mucha Seguridad y a la vez Fascinación, conocerlos por dentro.

Maquinaria de Reloj. S.XX.

*Enicar.
M. Vicente.
Interior
Misterioso, Activo, y de
composición
Fascinante
que nos encantaba y
nos encanta.*

Cada vez que hemos tenido cerca a niños y niñas que ha sido en múltiples ocasiones en Talleres y sobre todo en el inicio de aplicar el trabajo Personal y el Plástico en conjunto, ha sido una puesta en desarrollo de ese niño que sentimos siempre a través de los años que es capaz de disfrutar de todo lo que le parece insignificante a los adultos más racionales en el sentido más rígido de la palabra, podríamos decir menos dados a la diversión, al juego en el sentido digno del término “jugar”.

Muchos de nosotros cuando somos adultos, permanecemos en contacto con el niño que somos, a través de hábitos, deseos, comportamientos y la relación que manifestamos con los niños reales que nos encontramos²⁷⁶. **Jung** en su “*Práctica de la Psicoterapia*”, Princeton (1954), dice que es en la tendencia que tenemos a practicar actividades de la época de niños, donde se rescata la función positiva de activar al Niño Interior y de seguir ligados a él:

*“es un intento genuino de alcanzar algo necesario: el Sentimiento Universal de Inocencia Infantil, la sensación de Seguridad, de Protección, de Amor Recíproco, de Confianza, de Fe, algo que tiene muchos nombres”*²⁷⁷.

C.Barker, psicólogo británico, en su trabajo “*Wake of Jung*” (1983), prestó atención al conocimiento del niño interior, para relacionarse conscientemente con él, para saber cómo apoyarnos en su capacidad:

*Niños y
Naturaleza.
A Carretero.*

“Cuando hablo del niño interior me refiero a ese aspecto del adulto que todavía refleja algunas de las

²⁷⁶ JUNG Y OTROS. *Recuperar al Niño Interior*. Kairós. Barcelona. 2005.

²⁷⁷ JUNG Y OTROS. *Ibid.* Pág. 12.

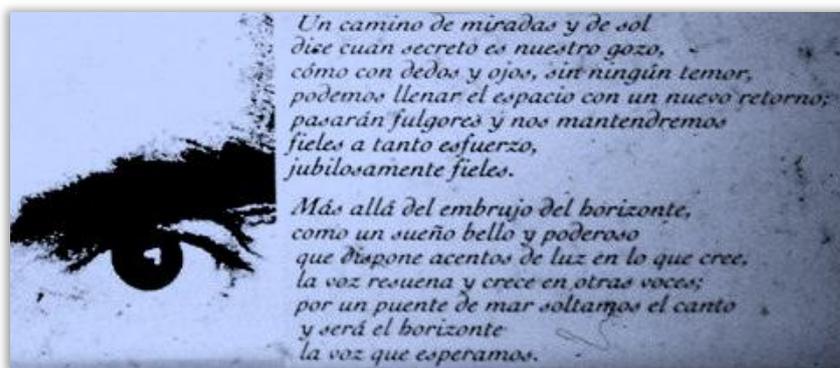
cualidades del niño divino.....Cuando por el motivo que sea no somos conscientes de él, cuando no estamos en contacto con él, esta fuerza contiene en potencia toda actividad constructiva y destructiva. Toda la dinámica Creativa de la personalidad humana, toda su fuerza motriz, está circunscrita a él”²⁷⁸.

Así muchos autores han subrayado que la voz del niño es fundamental para llegar a ser nosotros mismos, para desarrollar nuestra propia personalidad y la conexión fundamental con la identidad singular del yo infantil, estamos muy de acuerdo porque lo hemos experimentado, vivenciado y disfrutado afortunadamente.

Vemos que muchos adultos se separan de su infancia y del hecho de disfrutar de su aceptación integral y se crean graves nudos, bloqueos en su proceso de ser personas adultas.

“*Un Camino de Miradas y de sol*, canta Lluís Llach en su disco, “*I Amb El Somriure, La Revolta*”: “*Y con la Sonrisa, la Revuelta*”²⁷⁹, (1982) “*y será el Horizonte la Voz que esperamos*”.

Esta sonrisa y esta alegría radiante unida a la revuelta como regeneración, revolución y como vuelta de la espiral sagrada de la Vida, es la Llave de nuestra Identidad completa.

“*Ver con Ojos Nuevos, Lluís Llach*”. Calpe. Alicante. Técnica mixta. M. Vicente.

1997.

Así se presenta el Horizonte como Voz del paisaje global, sin límites en una Línea Infinita. Estamos muy unidos así con Lluís Llach, su música y sus letras líricas y singulares y también sus metáforas sociales, siempre han sido desde muy pequeños una luz en nuestra vida.

Creemos firmemente que las Miradas trabajadas de forma intuitiva, nos guían, nos educan y nos convocan desde los límites aprendidos o entrenados, hacia el Sonido y la Mirada integrada en el Horizonte que expande lo humano hacia lo Óptimo, hacia el Espíritu y la Espiritualidad de forma Extensa, Infinita.

²⁷⁸ JUNG Y OTROS. Ibid. Pág. 13.

²⁷⁹ LLACH, LL. “*I Amb El Somriure, La Revolta*”. Ed. Ariola. 205.105 I. LP. Barcelona. 1982.

Rayuela. M. Rocker.

Jung, difundió el modelo de personalidad humana más allá de su biografía²⁸⁰ e introdujo la Dimensión Transpersonal en la Psiquiatría y la Psicología.

La Psicología Transpersonal, una corriente de Psicología muy interesante, que parte de Jung, intenta hacer de puente entre las ciencias y las tradiciones espirituales, concibe espléndidamente la distinción entre el “yo esencial” y el “yo adaptado”, para el yo esencial usan el término *alma*, para el adaptado, *ego*.

El ego contiene, hace de contenedor limitado de la conciencia, es un círculo que reduce nuestra conciencia a la adaptación simple con las exigencias familiares y culturales, son las necesidades de supervivencia, limitadas al tiempo y al espacio que nos ha tocado, en el que hemos nacido, con fronteras y límites limitantes, restringidos, condicionales, delimitados.

Es una forma particular de concebir el mundo, representa una forma de las muchas existentes, de entender la realidad, incluso con nuestro ego bien adaptado, aún somos limitados si lo comparamos con nuestro Verdadero Yo²⁸¹.

Desde el punto de vista transpersonal coincidente también con la Psicología Humanista y Positiva más Evolucionada, “el ego es siempre menos auténtico que el alma”, estamos muy de acuerdo con esta manifestación.

Para que nuestro ego sea funcional, eficaz, hemos de poder sobrevivir sin demasiadas heridas o a pesar de las heridas y avanzar entre las interpelaciones, las interrogaciones y las dudas, entre bosques enmarañados y aguas turbulentas o calmadas, de la vida diaria, porque así nos acercamos a la sensación de control y de confianza, las aumentamos, crecen y crecemos, es aquí donde encontramos la fuerza para explorar hasta nuestro Niño Maravilloso, ese que alberga el Yo Esencial.

²⁸⁰ LAING Y OTROS. *El poder curativo de las Crisis*. Kairós. Barcelona. 2001. Pág. 257.

²⁸¹ ECKHART, M. *El fruto de la Nada*. A.E. Madrid. 2011.

*Caja de
Azul. M.
Vicente.
1998.*

Nuestra alma toma la decisión de traspasar esos límites que se quedan pequeños, para explorar la extensión ilimitada que intuye. Esto lleva un trabajo que conlleva sufrimiento y dolores que a veces nos parecen imposibles de sostener, pero es nuestro trabajo: hacernos valientes, desatarnos de los límites para ir más allá, donde poder ser “jubilosamente fieles” (Llach), a nuestro verdadero Horizonte Pleno, a nuestro “Yo Autorrealizado” (Maslow).

En todos los mitos el niño es símbolo de renacimiento, regeneración y de integridad, y lealtad, Jung, lo describe de una forma preciosa, muy afinada a nuestro modo de ver:

...”en el proceso de individuación, la figura del niño anticipa la síntesis entre los elementos conscientes e inconscientes de la personalidad. Es por tanto un símbolo de unidad de los opuestos un intermediario, portador de salud y plenitud”²⁸².

Podemos ser el pequeño grano de arena en la gran masa de agua de los mares terrestres y planetarios conocidos y desconocidos, el pequeño gusanito y la mariposa más minúscula dotada de vuelo de equilibrado natural, centrado y rítmico, cadencioso, acompasado.

Podemos Ser el Niño y la Niña Valiente que Somos y el Mar que Somos con toda su Riqueza y Ensueño, Imaginación y Esperanza, Espejo y Foco, Arquetipo y Guía.

*Caja de
Sonidos.
M. Vicente.
1998.*

²⁸² JUNG Y OTROS. Op.cit. pág. 55.

8.8 LA FUERZA ESPIRITUAL DEL ARTE-CREACIÓN Y ESPÍRITU.

PODER PERSONAL Y LIBERTAD.

*“Es obvio que sitúo en primer plano la persona misma y la evolución de su conciencia.
Creo que intento activar todas las grandes posibilidades que encierra el arte”.* **J. BEUYS.**

El talante, el Talento, la Cualidad Creadora del Niño es la que nos importa y mucho, para la Creación no solo Plástica y Artística, sino a la vez Vital y Sanadora, que nos permite la Evolución Personal y Social, Local y Universal.

Mircea Eliade, gran historiador de las religiones, de lo sagrado y amigo personal de Jung, recuerda en “La Prueba del Laberinto”²⁸³, una larga conversación interesantísima con su autor, un episodio en la niñez, todavía andaba a gatas, tenía como unos dos años y medio:

*....”era verano (.....) mi familia estaba ausente (.....) me acerco a la puerta (de un cuarto siempre cerrado...) hago un intento y la puerta se abre. Me asomo entro (.....) aquello fue para mí una experiencia extraordinaria: las ventanas tenían las persianas verdes, toda la habitación era de color verde. Es curioso me sentí como dentro de un grano de uva.
Estaba fascinado por el color verde, verde dorado, miraba en torno y era verdaderamente un espacio jamás conocido (.....) un mundo completamente distinto”.*

Es la experiencia de lo Extraordinario, de lo Maravilloso:

*“...lo que me atrajo fue el color, la calma y luego la belleza (.....) era el salón (.....) pero sumergido en el color verde, bañado de una luz verde”.*²⁸⁴

Podemos decir con Mircea Eliade, gran compañero entendido y estudioso de lo espiritual, que el niño descubre en lo acostumbrado, en lo habitual, lo normal y repetido, lo Extraordinario, lo Sagrado, él dice *“era una espacio de una calidad completamente distinta, no era un ambiente profano”*, mundano, terrenal, separado, era un *“espacio sagrado.....desde luego paradisíaco. Es la experiencia de una luz”*.

Verde Natural. M. Vicente. 2012.

²⁸³ ROCQUET, C.E. *La Prueba del Laberinto*. Cristiandad. Madrid. 1980.

²⁸⁴ ROCQUET, C.E. *Ibid.* Pág. 18 y ss.

Es este niño el creador de la Salud y del Ser Integral. El que trae el Cosmos, el que regenera la Vida, su Vida es Nueva y genera vitalidad a su alrededor, es realmente maravilloso lo que conecta en su Recién Estrenada Vida.

Del niño indistinto aparente del principio, nace el Niño diferente y acorde con lo Singular de cada uno de nosotros. De ahí surge nuestro Ser Único, Impar, Excelente, Magnífico.

Comienza el Camino de la Admiración, de la Contemplación, de la Fascinación hacia lo maravilloso de la Vida y del Arte como anotación de lo real interno y externo.

Muchos de nosotros conocemos y sabemos que hay personas que separan, o todos hemos separado en alguna ocasión la cabeza del corazón, son distorsiones irracionales que nos separan de nuestras emociones dolorosas, así hay gente genial en su trabajo que no sabe valerse ni disfrutar, en su vida diaria.

El Mar en Casa. M. Vicente. 2011.

Muchos de nuestros compañeros humanos experimentan el vacío existencial, no han podido sanar aún ese pozo oscuro que suponen que es la existencia para ellos. Son niños heridos según la psicología transpersonal, es la persona que ha perdido contacto con el auténtico yo, con sus sentimientos y necesidades singulares, lo que se experimenta entonces son las exigencias del falso yo, del yo inauténtico, constituido a imitación de otros.

Entonces en este yo inexacto o inseguro no podemos ver o sentir plenamente, se es “simpático” “majo” “vistoso” “agradable” pero también apático, indiferente, frío, indolente.

En realidad nos estamos conduciendo “como si”, estamos actuando en un drama que representa la vida sin ser Vida, no es el Gran Teatro del Mundo de Calderón, es la afectación,

la exageración, el melodrama, al que nos agarramos para no afrontar el Miedo radical a la Vida.

Estamos hablando de personas que no crean sino que se destruyen y destruyen a su alrededor y si pueden impiden crear o innovar a los otros.

Es el egocentrismo, el pensar solo en uno mismo de forma además inexacta o errónea. Puede conducir y en general vemos que conduce a la supervivencia poco inteligente, al conservadurismo y a una gran enfermedad: el aburrimiento, donde nada satisface, nada divierte, nada tiene sentido.

Vemos a muchos niños, adolescentes y adultos que ante esta situación de pérdida se dedican a administrarse todo tipo de tóxicos sean químicos o conductuales. Una verdadera ruina de posibilidades personales desaprovechadas.

*Pozo
Natural.
M.
Vicente.
2011.*

Por ello insistimos y exponemos sin lugar a dudas que el Arte nos puede curar, más bien re-capacitar, porque es el descubrir el Arte de vivir cada cosa y cada minucia, pequeñez, cosilla o insignificancia que nos rodee, esta sensación no se vende, aunque la publicidad trate de ello.

Realmente se puede sembrar y cultivar la experiencia de lo que tiene sentido y todo lo puede tener, hasta el sufrimiento vivido, pero no es solo el sufrimiento la única herramienta como nos han vendido para nuestra des-gracia.

Tenemos y podemos practicar, tener, alcanzar, la Gracia, la Elegancia de lo que está más allá de lo material y que lo físico que nos rodea sea, pueda ser, no de alto precio material, sino de alto valor en cualidad y en calidad, que puedan tener las cosas y el espacio que ocupan, carácter y energía del espíritu, del soplo que nos configura, que dialoguen con nosotros, más allá de lo matérico por la fuerza que contienen.

Lo Físico representado en primer lugar por nuestro cuerpo, ya tenemos la certeza de que es importante, es la base, o el receptor o el buenísimo recipiente de todas nuestras facultades, valores y virtudes. Hemos tratado en varios apartados de referirlo como fundamental, de introducirlo como herramienta en nuestro Conocimiento Integral, en nuestra Educación Global.

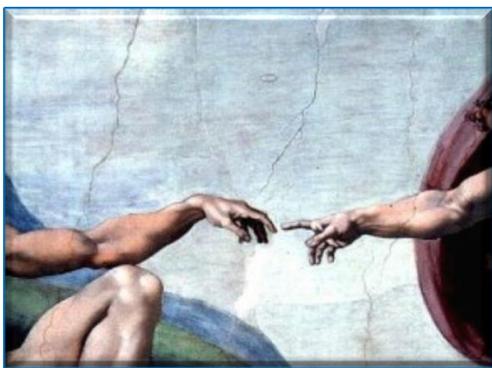
Es el laboratorio donde se crean y se expanden nuestras capacidades, pero sabemos ya que debe y puede estar unido íntimamente a nuestra mente y nuestra esfera espiritual. Hablamos de lugar aunque es un espacio infinito y universal, que nos hace creer y confiar en lo que traspasa nuestras pequeñas fronteras y mapas.

Este camino solo puede ser personal, es descubrir lo único, lo personal que nos distingue y por ello nos unifica a todos y al Todo o Universo.

Para el Yoga y también para muchas religiones el cuerpo tiene participación en lo divino, es decir, nos han encargado o naturalmente tenemos su cuidado y custodia, mientras estamos en esta Tierra o plano de Realidad, es el dibujo circunstancial, provisional breve y transitorio, la representación de nuestra verdadera Naturaleza a la que hay que cuidar y trabajar de forma sencilla, aunque precisa y constante.

Ese momento de Creación del cuerpo desde lo divino está muy bien expresado en la “Creación de Adán” de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, cuando la figura magnífica de Dios se acerca con su dedo al dedo de Adán, manifestando así “el misterio de la Creación”²⁸⁵.

Es esta Creación la que recordamos, resonamos, cuando descubrimos nuestro yo más íntimo y total, cuando creamos, cuando tenemos la suerte de acercarnos y practicar el Arte, como herramienta, como el instrumento, el Útil y el Juego de recrear y recrear-nos.

La Creación. Miguel Ángel Buonarroti. S. XVI.

²⁸⁵ BUCAY, J. *El Camino de la Espiritualidad.* De Bolsillo. Barcelona. 2011.

De jugar y de jugarnos o de poner en juego nuestra vida sin dramas, o para aprender de los aspectos dramáticos, en su sentido de esfuerzo por resolver los obstáculos y problemas que todos hemos de saltar, o danzar o salvar en nuestro camino vital.

La Expresión Artística, se concentra, convoca todas nuestras experiencias, para conectar con lo más espiritual que cobijamos o de lo que formamos parte, es una manera de organizar puentes a la realización de nuestra Obra Personal, el Auténtico Yo.

Este camino es el Creativo, que nos hace renunciar o al menos intentarlo a lo que nos sitúa entre artificios o vanas cápsulas vacías de contenido, así la expresión creativa no se centra en la producción de obra como ya nos enseñó el movimiento Dadá desde 1916, sus productos son literarios o acciones humanas irrepetibles y a veces más o menos provocadoras, rebeldes, que abren la puerta a la creación más contemporánea: a los pianos preparados de John Cage, a los “cadáveres exquisitos” de los surrealistas, el arte conceptual, el arte povera, el body art, las instalaciones de video-arte, etc.

Creemos con Maslow, que es necesario aunar esfuerzos y experiencias²⁸⁶, para destapar el sistema educativo y social, para reconstruirlo, renacerlo, hacerlo vital para la Evolución Humana más natural y creativa.

Maslow, habla también de la necesidad de un alto grado de **Sinergia**, para trascender la dicotomía, la separación de fuerzas en lo personal y lo social, sería la Integración de lo Cognitivo y lo Volitivo, es decir del conocer y del querer, del Conocimiento y la Voluntad.

Poder Personal y Libertad

Sinergia, es un término creado por **Ruth Benedict**, antropóloga y poeta, que diferencia la capacidad humana de Sumar como diríamos en Psicología Positiva, y la de restar a los otros y sus esfuerzos.

Ruth Benedict, citada por Maslow²⁸⁷, revolucionó con el término Sinergia la Antropología Contemporánea, trató de superar y trascender la relatividad cultural, de principios de siglo, haciendo un esfuerzo de Holismo, de Integración, sin atomismos, sin disgregación, de las sociedades como conjuntos unitarios, además con un tono marcadamente poético, esto es muy interesante a nuestro modo de entender.

²⁸⁶ MASLOW, A. *La Personalidad Creadora*. Op. Cit. Pág. 278 y ss.

²⁸⁷ MASLOW, A. *Ibid.* Pág. 241 y ss.

Benedict logró, como dice Maslow, por la vía de la Intuición, como poeta, comparar las culturas sociales, que hasta entonces se consideraban diferentes y separadas unas de otras.

Gracias a Maslow, muchas de sus intuiciones y descubrimientos, se salvaron, él anotaba y guardaba copia de sus conferencias, por ello tenemos algunos de sus importantes descubrimientos para la Historia del Pensamiento Contemporáneo.

Para Benedict, hay culturas agresivas y culturas afectuosas, culturas inseguras y culturas seguras. Cada vez estamos más de acuerdo desde la Psicología y el Pensamiento Creativo de nuestros días con estas afirmaciones. Podemos llamarlos también Cultura Creadora o destructora.

Tras muchos tanteos y acercamientos a las culturas primitivas, se dio cuenta que la diferencia entre creadores y destructores, era la función que cumplían los comportamientos, el significado transmitido a través de la Acción del Comportamiento, el carácter que se infundía a su forma de vivir, la representación, las formas que tomaban sus experiencias vitales.

En lugar de segura e inseguras, Benedict empezó a aplicar los conceptos de “alto grado de Sinergia” o “bajo grado de Sinergia” y lo definió así:

Las de “alto grado de Sinergia”....como los indios Dakota...

*Natación
Sincronizada.
Alta
Sinergia+++
+. Juegos
Olímpicos
2012. T.V.E.*

....las sociedades manifestamente no agresivas tienen dispositivos sociales mediante los cuales el individuo sirve, con el mismo acto y al mismo tiempo, a su propio beneficio y el del grupo”....

En estas sociedades, la producción, ya sea pescar o cultivar, supone un beneficio general y cada acción es sumada a la despensa de alimentos del poblado. Todos sacan provecho de lo que está bien hecho, es la Ganancia+Ganancia de la Psicología Positiva, ya referida en otras partes de este trabajo.

Para Benedict se tiene “bajo grado de Sinergia”, cuando la estructura social apoya actos que

se oponen y se restan mutuamente, en cambio las de alto grado en Sinergia se refuerzan comunitariamente o de forma recíproca:

...”*Hablaré de culturas con alto grado de Sinergia cuando sus instituciones aseguran el Beneficio Mutuo de sus Empresas y de sociedades con bajo grado de Sinergia cuando el beneficio de un individuo se convierta en una victoria sobre otro y la mayoría no victoriosa debe adaptarse como pueda*”²⁸⁸.

Estas cursivas están definidas por el propio Maslow, en su trabajo sobre Personalidad Creadora. Habla de un sistema “Sifón” o Conductor de distribución de las ganancias o riquezas en las culturas de alta Sinergia y utiliza el término “Embudo” en las de baja Sinergia en la distribución de riquezas, la famosa “ley del Embudo”, tan general en nuestra sociedad actual.

Sería muy importante en nuestra realidad presente recuperar este concepto de Sinergia de Alto Grado, en verdad Sinergia simplemente, la otra en vez de Sinergia, sería Anti-Sinergia, para recuperar un grado de Inteligencia Evolucionada que supone la Sensibilidad de lo Comunitario, la Suma de las Ganancias.

Con este método o plan, todos nos enriquecemos en el sentido de la calidad de nuestras acciones materiales e inmateriales, en realidad, es la riqueza que dignifica a una persona y dignifica a todos por simple contagio o proximidad de lo Bueno, de lo Humano más Ético y Estético.

Sinergia en grado alto serían las sociedades en que sus instituciones superan y trascienden la polaridad entre Generosidad y egoísmo, entre el Altruismo y el interés propio, donde la persona que es egoísta recogerá sólo sus beneficios propios que siempre serán menores que los sumados....Es una sociedad donde la virtud rinde, es rentable, dice Maslow.

El mecanismo Embudo, garantiza que los mecanismos sociales están para que la riqueza material genere más riqueza, es una máquina que da más al que más tiene y quita al que no tiene, es decir la pobreza engendra más pobreza y la riqueza más riqueza. Es alarmante lo que se parece éste mecanismo a nuestra sociedad y por tanto lo atentos que hemos de estar para crear otras formas de vida o para decidir otro procedimiento y otro concepto de riqueza.

En la Sinergia se vive desde la Confianza Fundamental, es decir confío en mí y sé que mis compañeros humanos confían en sí mismos, por lo cual espero siempre lo mejor de los otros,

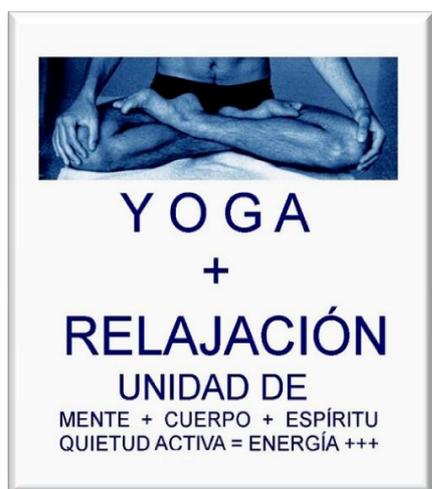
²⁸⁸ MASLOW, A: *La Personalidad Creadora*. Óp. Cit. Pág. 245.

sé que la Confianza nos Suma y hemos decidido apostar por Ella, practicándola y aprendiendo para modificar siempre hacia el avance de lo mejor.

Pensamos que ésta es la Base de toda Sanación personal, la auténtica Terapia, el terapeuta o mediador trata de buscar y encontrar con el otro que está en dificultades, lo que devuelve o le hace descubrir lo mejor de sí mismo, lo significativo o lo que da sentido a su ser Singular y Plural.

Aquí podemos llegar de forma natural al concepto de **Equipo**, el conjunto de posibilidades en uno mismo, armonizadas debe alcanzar con la Educación de todas nuestras zonas humanas, una alta Conexión, una Unión, como dice el Yoga.

Creemos firmemente que este es el verdadero poder personal, la verdadera Fuerza o Energía Vital, esa que nos hace realizar nuestros Sueños mejores y nuestras mejores Intuiciones, en realidad es una lectura nueva, con ojos nuevos sobre nuestra vida Personal y Social.

Yoga. Cartel. M. Vicente. 2007.

Así es imprescindible que los otros sean poderosos en el sentido de Fuerza Personal Óptima, para que el Poder esté perfectamente repartido y no se den las patologías o las enfermedades del mal poder sobre mí mismo, de baja sinergia y todo ello también sobre los otros.

Esta sería una sociedad Equitativa y Poderosa como Comunidad de Investigadores de la Vida y de Productores de lo Mejor, de lo que nos hace Vivir la Buena Vida y que se generalice.

Esto en realidad es EVOLUCIÓN HUMANA. O podemos hablar de RENACIMIENTO HUMANISTA y de verdadera REVOLUCIÓN, una palabra que hemos usado hasta ahora desde la violencia y la agresión, o lucha por el poder o contra el poder establecido.

Creemos que este es el Poder del Arte, que devuelve a los humanos la capacidad de volver a la Vida significativa y Plena, porque los hace conscientes de su dimensión global y de su Poder Personal, de la Capacidad de Crear y así mismo de Crearse: Crear nos Crea.

Además podemos afirmar con **Adela Cortina**, Profesora de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, que una Sociedad Justa es creadora de Justicia y de Valor en sí misma, es una herramienta para optimizar recursos físicos y humanos, porque da cohesión, coherencia, conexión, podemos decir con ella que no es eficaz ni eficiente una sociedad injusta, no es poderosa en el sentido preciso del concepto.

Comenta Adela Cortina, que el Sueño Europeo por ejemplo, contiene unas bases de Seguridad para todos sus ciudadanos como el empleo estable aunque flexible, atención sanitaria suministrada por la red pública, con una gestión eficaz y pública y educación de calidad que reparta de forma universal un Buen Saber Hacer.²⁸⁹

Este Sueño, afirma Cortina, no puede mantenerse sin reformas radicales, estamos muy de acuerdo con ella, pensamos que las reformas pasan por la Creación definitivamente de Redes Sociales que creen Bienestar, ello no se puede hacer sin introducir pensamiento y acciones creativas, es decir que construyan la Equidad no solo soñada sino también Posible y Actuable, Practicable.

Hasta ahora es un sarcasmo, no una ironía, dice Cortina que no se exporten tecnologías necesarias a los países menos desarrollados, el que no se invierta en herramientas para que ellos creen su propia riqueza, podemos añadir para no facilitarles su Autonomía, su Libertad singular, algo realmente planeado para restar, como mercantilistas necios.

“Conviene recordar”, continua Cortina, al “mundo libre” o al menos “al predicador de la libertad” que la más básica de las liberaciones es la liberación de la necesidad”:

*.....”Sólo los países que la practican dentro y fuera de sus fronteras cuentan realmente con un capital social capaz de crear cohesión interna y cooperación externa, capaz de sentar las bases para el ejercicio de la Libertad. Cuando hablen de ella y la propongan estarán diseñando un círculo redondo”*²⁹⁰.

Vemos cómo las personas más avanzadas en Pensamiento Ético, hablan con términos de mentes creativas:

²⁸⁹ CORTINA, A. “*El Capital Social: la riqueza de las naciones*”. El País, 12 de agosto, 2000.

²⁹⁰ CORTINA, A. Ibid.

“Crear Cohesión”, “Sentar Bases de Libertad” “Diseñar un Círculo Redondo” redondo es la visualización de lo Evidente y Claro, de lo Diáfano, de lo Neto y Transparente. Todo ello con Mayúsculas para visualizar de nuevo su importancia y la recuperación de Significado.

Aún más, habla de que es “urgente” “estimular” el “Arte Asociativo”, para salir del individualismo corto, para originar o crear instituciones o entidades que pueden y ya lo han hecho en Europa, cita a Putnam, estudioso de las Ciencias Sociales, en sus estudios sobre Italia.

Todo esto no es posible sin los Valores Humanos que generan la Confianza para ofrecer garantías de lealtad y honradez, ellos son ingredientes de los recursos humanos más eficaces que en Europa por ejemplo ya se han compartido en muchas ocasiones de la historia para constituir ya una ventaja también de competencia frente a otros núcleos más economicistas y positivistas o mercantiles solos, frívolos, superficiales, planos.

Afirma Cortina y estamos plenamente de acuerdo, que son las redes sociales en trama, en malla, en forma de tejido más humano y fecundo, fértil, óptimo, la más extensa riqueza de las naciones y los pueblos.

Sin “El Capital Social”, sin la riqueza humana, no hay negocios, porque falta el Sueño Indispensable para que “funcionen con bien las transacciones y contratos”: la red protectora de los valores, de los bienes asociados o sumados, podemos decir.

Recordemos que el concepto “Capital Social”, subraya Cortina, lo utilizó por primera vez Lydia Judson Hanifan, para referir precisamente a las escuelas comunitarias rurales, en 1916 y Jane Jacobs usó la expresión para dar cuenta de las redes sociales que existían en algunos barrios urbanos y que favorecían la seguridad ciudadana.

Aunque parece ser que la generación, la concepción del concepto se la debemos a Tocqueville, que apreció en su viaje a América la gran diferencia entre franceses y estadounidenses, era la capacidad de los americanos a practicar el “arte asociativo”, que superaban el individualismo, pero también otros ismos indeseables.

Así la Democracia funcionaba mejor en América, por este patrimonio asociativo, esta capacidad de organización en grupos que potenciaba a la sociedad civil como protagonista y posibilitaba su organización vital.

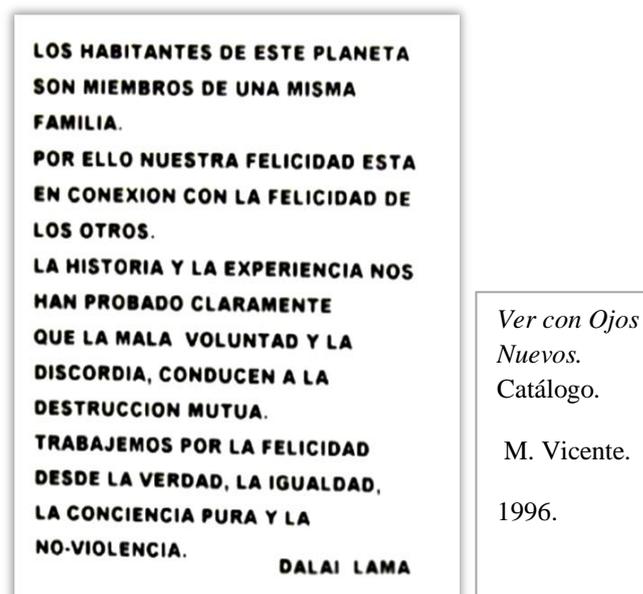
Esto sería practicar una Democracia Auténtica, porque como afirma Cortina los protagonistas,

los actores son los ciudadanos los que crean Capital Social y Capital Económico Eficiente y Justo, es decir Economía en el pleno sentido de la palabra.

La Buena Noticia es que Europa cuenta con un potente Capital Social, que sería importante y necesario aprovechar a favor de lo Mejor de lo Global.

Habla de redes protectoras de lo más humano y creemos una vez más que lo sustancial de la generación de ese tejido pasa por la incubación de Ideas Nuevas a través del Arte Creativo, la herramienta que trata a cada uno en su Esencia y Sustancia.

Podemos de nuevo añadir el término Equipo en Red, puesto que todos sabemos que estamos conectados y ahora tenemos además mucha más constancia de ello. Es la verdadera globalidad.

El Arte Creativo tiene en cuenta los valores personales más ricos y las herramientas de otros campos del Saber, del Conocimiento positivo, como el método, el procedimiento que también da el Yoga la Confianza y la Seguridad que nos potencia, igualmente la Psicología Positiva, nos afirma en los descubrimientos y herramientas de la mente y las emociones, del cerebro derecho y el izquierdo para ir a nuestro encuentro de forma Sumada.

Es el Capital Inmaterial, Sustancial, Espiritual y Material, ese que pone en marcha, la Creatividad, la Confianza en la propia VALÍA SINGULAR.

En definitiva sería adoptar, apostar por la valentía y la fuerza que nuestra niña o niño interior tiene como herencia y experiencia, es sus genes como humanidad y en su historia personal y

familiar y social aprendida para desarrollarla en una Educación Interior y Exterior, basada en la conexión con el Sentido personal y social, como criaturas naturales y universales.

*Camisa de
niño y pétalos.*

A. Carretero.

*M. Vicente.
1990.*

Debemos recordar a nuestro compañero del Alma Joseph Beuys, en su “Dinero no es Capital”. Es un concepto muy apreciado en nuestra práctica del Arte, por ello es uno de nuestros artistas referentes, por su modo de concebir el hecho de hacer o practicar el Arte.

A partir de 1972 se plantea cómo vincular el Yo, como esencia de la Libertad, con lo más alienado: el dinero, para transformarlo, en un nuevo peldaño de transformación o evolución y definió de una forma muy inteligente y completamente nueva la economía: *el verdadero “capital de la sociedad” es la aptitud humana, la “creatividad”*. Así el capital \neq dinero, sino el CAPITAL = CREATIVIDAD, de aquí se siguió la fórmula: ARTE = CAPITAL.

Así ayudó a desprendernos del concepto de dinero acostumbrado, para generar y transmitir la idea, la base conceptual para la circulación de la imagen trascendental de movimiento, de tránsito, de circulación del verdadero capital, de los auténticos valores económicos y democráticos: *“así la democracia ficticia que encubre el poder del dinero se convierte en una verdadera democracia”*.²⁹¹

Circularía una nueva idea de Economía derivada de ello que se introduce de lleno en el concepto de Ecología como Conexión total de lo humano y lo natural, a la vez que se vincula con lo Universal.

²⁹¹ BEUYS, J. “*Reden über das eigene Land: Deutschland*”. Münchener Podium durante los Kammerspiele 85. Munich. 1985. En JOSEPH BEUYS. Catálogo Museo Reina Sofía. Madrid. 1994.

La Educación de la persona debe llevarse a todos los ámbitos, como formación de la Conciencia, sobre todo a la Educación como institución, no solo en las clases de arte, sino que: *“lo artístico debe extenderse a todas las asignaturas”*. Crítica que a las personas se les: *“conmociona demasiado poco interiormente, por eso no cambian”*.

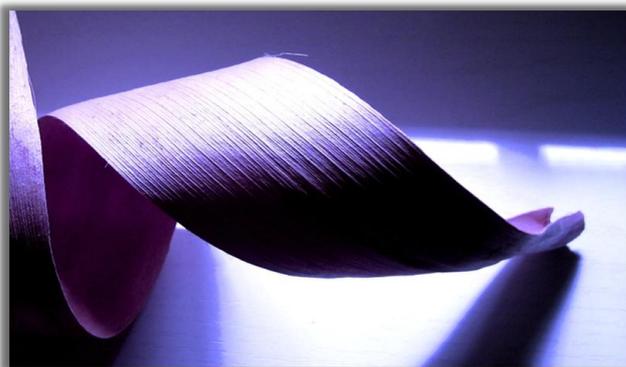
Estamos completamente de acuerdo, el Arte puede convertirse en herramienta educativa al servicio de la Educación Interior y Exterior de las personas.

Tomemos pues, a la niña o al niño valiente que somos, los que saben atravesar bosques, afrontar peligros y superar monstruos aprendidos y tropezados, dejemos que aumenten su curiosidad investigadora, su amor al misterio, inscrito en nuestro Misterio Personal.

Que se hagan creadores de realidades nuevas e íntegras que se hagan fuertes y poderosos y jueguen con otros niños al verdadero Poder que Suma y Multiplica lo Bueno, aunque deben aprender a elegir los modelos y tipos y a salvar los obstáculos de su propio Laberinto o los laberintos encontrados.

Que sean Aprendices de diferentes modos de hacer y vivir lo cotidiano, de la materia y de la naturaleza, del comportamiento del color y de las conductas creativas para lo mejor.

Que Ella o Él sean su propia Obra, su Descubrimiento constante dentro de la Voluta eterna de la Vida.

*Voluta
Natural.
M.
Vicente.
2012.*

Para ello hay que aprender a conducir nuestra Imaginación, desde la Educación Creativa en todos los niveles y en todos los conocimientos y esto lo hace una buena educación basada en la Autoestima, la Autoconfianza, la Motivación, El Juego Creativo y Libre, la Autoexpresión y el fomento de las ideas, es decir nos podemos formar y podemos formar a otros en un equipo creativo para la Vida siempre optimizada. Es decir con la Fortalezas de la Psicología Positiva.

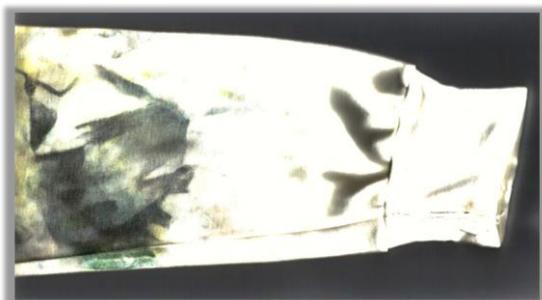
Magnolia.
Hermann
Hesse.
1928.

Debemos citar también a Herman Hesse en su escrito sobre la “*Magia de los Colores*” como referente de lo que queremos manifestar:

“El cuadro pretende mostrarle que la inocencia de la naturaleza, la vibración de un par de colores, incluso en medio de una vida difícil y problemática pueden devolvernos en cualquier momento la fe y la libertad en nosotros”.

La Fe y la Libertad, de la que queremos hablar es la de la Educación de la verdadera Conexión con uno mismo y con los otros y lo Otro, que es nuestra verdadera Fuerza, la verdadera Energía y la verdadera Curación Personal y Social.

Con Beuys, manifestamos que hay que realizar un Cambio Plástico, Formativo, en la vida de todos nosotros como humanos, de tal manera que lleguemos a la Evolución que nos corresponde en nuestro tiempo y que se conecta con el Cosmos Creativo, con el Universo más espiritual entendido este como la verdadera fuente de Fortaleza Humana.

Experiencia.
M. Vicente.
2000.

8. 9. NUEVAS REDES CREATIVAS : ESPIRAL EVOLUTIVA.

“Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo” J.L.BORGES.

Creemos y hemos experimentado jugando en serio con el Arte y el Pensamiento sobre alma que es la Psicología, que las líneas dibujadas en un proceso, son hilos que nos conectan a las sucesivas salidas de los nudos que nos vamos construyendo o encontrando en nuestra vida, creemos que el Laberinto como símbolo y como arquetipo supone un buen ejercicio de Esperanza práctica, de revelación inminente por inaplazable y próxima.

Algo se nos manifiesta como en un estiramiento de Yoga, podemos descubrir que los círculos y las vueltas pueden ser de creciente evolución desde el Centro a modo de concha

marina y marítima, o de casa de caracol que al crecer cobija todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser de criaturas lentas que avanzan si persisten en su empeño, en la constancia de caminar siendo seres vivos.

Una concha marina y un caracol crecen en el silencio profundo que comunica con la Vida Universal, tienen el sentido inscrito en sus genes al igual que los humanos, no podemos ignorar que nuestro trabajo de seres vivos es respetar las leyes naturales y además los progresos de pensamiento y espíritu alcanzados como seres evolucionados y con capacidad de cambiar, para mejor siempre.

Caracolillo. M. Vicente. 2011.

Así podemos educarnos en la Constancia, que tiene mucho que ver con la Resiliencia de Seligman, esa fortaleza que hace que las personas sean más activas y más fuertes de lo que hemos creído y la psicología clásica hasta ha ignorado, por ejemplo ignoró a los Psicólogos Humanistas como Carl Rogers y Abraham Maslow, cuando insistieron en este tipo de principios como la Voluntad, la Responsabilidad, la Esperanza, y las Emociones Positivas, en la década de los 60.

Seligman cita en sus Notas Finales, de “La Auténtica Felicidad”, una carta de Bob Gable, uno de los exponentes de la Psicología Humanista, dirigida a él en Septiembre de 2001, en relación a la Psicología Positiva:

“Creo que Abe Maslow estaría encantado de ver lo que estáis haciendo. Abe quería que los empíricos más obstinados.....investigaran sobre temas como el desarrollo personal.”²⁹²

Continúa Seligman diciendo que la Psicología oficial, académica, estaba bloqueada en esos años, -los 60- y que nunca fueron capaces de abrir la puerta a las ideas de la Psicología Humanista, creemos que es un gran error, que aún permanece entre muchos de los psicólogos activos de nuestro tiempo.

²⁹² SELIGMAN, M. *La Auténtica Felicidad*. Op. Cit. Pág. 397.

Pensamos sinceramente que es una falta de creatividad enorme, además de una baja estima de su propio potencial como personas y profesionales de la Psicología entre y con los humanos del S. XXI.

Consideramos que el Arte podría ser una línea de trabajo expresiva que solucionaría muchos de estos bloqueos que son inseguridades que los profesionales también han adquirido como parte de una sociedad aferrada a los principios del capitalismo y su irracionalidad basada en los egos superficiales y rígidos, que insisten en tener la verdad como especialistas impermeables al Conocimiento Colectivo y Sinérgico y Positivo.

Lo podemos considerar también un error que nos bloquea personal y socialmente, porque no aporta nada a la investigación y puesta en práctica de los valores que nos fortalecen como humanos sensibles e inteligentes, evolucionados.

Comenta Seligman que los especialistas distinguen tres tipos de orientación o de líneas de trabajo, de labor, entre los humanos:

1. El Trabajo que sirve para cobrar un sueldo a fin de mes, que interesa para cubrir las necesidades personales y familiares. De este tipo de actividad no se espera otro tipo de compensación o recompensa. Es el precio en dinero de la tarea ejercida.
2. La Carrera es una inversión personal más amplia, a través del precio se consiguen logros de otro cariz, como ascensos que determinan prestigio y poder, además de aumentos de ganancias en el sueldo.
3. La Vocación es un compromiso apasionado y apasionante con el trabajo como actividad por ella misma. Las personas con vocación piensan que su tarea contribuye, favorece, el bienestar general, de alguna manera los trasciende, trasciende la individualidad, lo particular, así nos encontramos con lo religioso, lo Otro, dice Seligman, “la connotación religiosa resulta por completo apropiada”.

Así el trabajo es en sí mismo satisfactorio, con independencia del dinero ganado o la carrera de ascensos o promociones, el trabajo o la actividad continúa.

Se ha descubierto que cualquier trabajo puede convertirse en una vocación, antes en otros tiempos, las vocaciones estaban señaladas para unos pocos, sacerdotes, jueces, médicos, científicos.

También sabemos ya que cualquier vocación, se puede convertir en un trabajo:

“un médico que considere su empleo como un trabajo y que solo le interese ganar un buen sueldo no tiene vocación, mientras que un basurero que considera que su trabajo consiste en hacer del mundo un lugar más limpio y saludable podría tener vocación”.

Este descubrimiento fue realizado, dice Seligman, por Amy Wrzesniewsky y otros colegas, En la Universidad de N. York y publicado por la Asociación Americana de Psicología. En 2001.

En síntesis Seligman, nos indica que las actividades que suponen carreras de competición donde unos ganan y otros pierden, la fórmula victoria-derrota,²⁹³ hace a las personas más infelices y desequilibradas, pone el ejemplo de los abogados, las estrellas académicas, los equipos de alta competición mal enfocada, es decir los que no tienen bondades en sus objetivos, sino la derrota del prójimo, acaban en su propia derrota personal.

Todos conocemos biografías escritas y llevadas al cine de grandes estrellados, a los que se ha subido a lo más alto de las necesidades mundanas, frívolas, materialistas y torpes maniobras de prestigio a costa al final de sí mismos. Todos observamos consternados y con gran Indignación, los grandes globos mercantiles, mal llamados económicos o políticos, cuando en verdad son caros y costosos engrosamientos ineptos e inhábiles de organizaciones o personajes montados en carreras de mutuas provechos y usuras.

Es la carrera de la guerra personal y social, que ha producido grandes estupideces personales y mundiales. Es ese tipo de actividad del que tenemos que tomar conciencia y responsabilidad a nivel micro para que no se haga macro la tontería, la necesidad, personal y social.

Habla también de los servicios sanitarios que reducen la atención para ahorrar dinero momentáneo, también tiene un coste emocional, los profesionales se introducen en el procedimiento insano de la desatención que implica inferioridad de atención y derrota de los usuarios necesitados de sus cuidados, de nuevo la mala fórmula sin objetivos bondadosos, o bien realizados, o con resultados negativos: victoria económica momentánea= derrota personal de todos los afectados.

En realidad esta es una fórmula que a la larga como estamos viendo produce malos resultados, porque se pretende la multiplicación de los problemas para tener más clientes pero la mayoría de los clientes pierden la capacidad de usar esos servicios por deterioro personal y económico, es decir es un mal negocio y una mala política, la del beneficio material rápido a costa del

²⁹³ SELIGMAN, M. Op. Cit. Pág., 264 y ss.

perjuicio del otro.

En cambio la fórmula, el Juego de Ganancia+Ganancia, como ya hemos descrito a lo largo de este trabajo, representado por las investigaciones de Seligman y otros colegas, produce emociones positivas que nutren, alimentan el verdadero capital personal y Social.

Queremos recordar la formulación hecha y recogida sobre todo por Beuys:

DINERO ≠ CAPITAL.

Como dijo también hace mucho tiempo Maslow son las capacidades autorrealizadoras, las que producen Sinergia, las que son un sistema “sifón” frente al sistema “embudo”, las culturas y las personas seguras de sí mismas son generosas porque saben y practican la conexión de energías que nos benefician mutuamente, la práctica del sistema “Equipo” Personal y Social.

Cita Maslow otros sistemas Sifón de distribución de riquezas, como el reparto de obsequios citado por Ruth Benedict y la hospitalidad ritual practicada en muchas tribus y muchos pueblos también en la actualidad, se supone que se reparte y se comparte la riqueza como un gran tesoro comunitario y social.

Maslow habla y muchos otros autores citados a lo largo de este trabajo de la trascendencia del ego, del egoísmo y del egocentrismo, por tanto de la Trascendencia de nuevo como experiencia mística y religiosa, con la Unidad con el Cosmos y la Creación.

De nuevo la Creación nos Crea, práctica que con el Arte sabemos que nos puede ocurrir, también si la Creación y el Fluir de lo Sagrado es nuestro trabajo, como hemos relatado en los artistas referentes descritos en este trabajo.

Es también la diferencia entre Placeres y Gratificaciones²⁹⁴ estudiada por Maslow y desarrollada por Seligman de forma actual. La distinción entre unas y otras marca la diferencia entre una vida placentera y una Buena Vida.

La Gratificación genera fluidez, Seligman recoge el término de Aristóteles, *Eudaimonia*, Felicidad, y lo denomina Gratificación, que es un todo con la acción precisa. Solo pueden conseguirse con actividades que concuerden con propósitos nobles.

Los Placeres pueden ser descubiertos, aumentados, guardan relación con los sentidos y las emociones. Pueden aumentarse si se fomenta el disfrute y la Atención, tiene el objetivo de

²⁹⁴ MASLOW, A. *La Personalidad Creadora*. Op. cit. Pág. 389 y ss.

experimentar emociones positivas.

Las Gratificaciones son más duraderas se caracterizan por la Concentración, el Compromiso y la Fluidez. Se producen por el ejercicio continuado, por el entrenamiento habitual de las fortalezas humanas.

Las Gratificaciones están relacionadas en cambio con la práctica de las Fortalezas y Virtudes personales. El Placer puede conseguir saciedad, saturación biológica. En cambio la Gratificación indica el crecimiento psicológico.²⁹⁵

Los países ricos, fomentan, venden y distribuyen formas rápidas de acceso al placer: la televisión, las drogas, las compras, los deportes espectáculo, el sexo sin amor, el chocolate, etc.

Así dice Seligman, con fórmulas rápidas las fortalezas y virtudes pueden marchitarse, debilitarse y no conseguir una Vida Plena, sino la depresión y el ensimismamiento, uno de los síntomas de la depresión, la persona se centra en cómo se siente, su decaída no responde a lo real pero se concentra en ella y la extiende al pasado, presente y futuro con tristeza.

Las gratificaciones diluyen el ensimismamiento, el egocentrismo, cuanto más fluidez a causa de las gratificaciones, menos depresión. Seligman lo considera de hecho, un antídoto contra la depresión.

Las Gratificaciones requieren esfuerzo, en cambio muchos placeres se obtienen fácilmente. Necesitan habilidad y esfuerzo, al principio de elegirlos, porque implican desafíos y posibles fracasos, a veces no son placenteras y pueden necesitar de un gran esfuerzo como el escalar.

Progresar supone esfuerzo.

Expone Seligman, estamos muy de acuerdo con él, que no podemos rechazar los placeres porque aumentan las emociones positivas, sin embargo una vida dedicada a la búsqueda solo de emociones positivas, pierde Autenticidad y Significado.

Debemos cambiar, dice Seligman, la pregunta de ¿Cómo puedo ser feliz? a la que hizo más correctamente Aristóteles hace más de dos mil años: “¿Qué es la Buena Vida?”, se ha investigado el bienestar hedonista y el bienestar como felicidad, para conseguir una vida plena.

²⁹⁵ SELIGMAN, M. *La Auténtica Felicidad*. Op. Cit. Pág. 177 y ss.

Así el Bienestar no es únicamente conseguir placer, sino el trabajo para la perfección, para la progresión, que significa la realización del verdadero capital y potencial de cada humano, la actividad plena.

Seligman recomienda el libro “Fluir, una Psicología de la Felicidad”²⁹⁶ de Csikszentmihalyi, como la mejor obra sobre Gratificaciones.

Por tanto, tenemos tres tipos de Vida a cultivar hasta llegar a la Vida Plena.

La Vida Placentera: el éxito para buscar y encontrar emociones positivas y las aptitudes para multiplicar estas emociones.

La Buena Vida: usar de forma eficaz las fortalezas para obtener gratificaciones auténticas.

La Vida Significativa: Poner las fortalezas personales en beneficio de algo que nos trasciende.

La fórmula sería:

Vida Placentera + Buena Vida + Vida Significativa = Vida Plena.

Es en realidad la Suma de Riquezas Vivenciales, que sabemos perfectamente enseñable y practicable desde la Psicología Positiva, el Arte como Creación, el Yoga y la Meditación.

Necesitamos como dice muy bien Maslow y otros, de un verdadero Re-Nacimiento Personal y Social, ya hemos hablado de renacer al Niño Interior de cada uno de nosotros y también necesitamos que sea una experiencia para todos como Conjunto y Comunidad Humana.

Esto requiere de un Método, de unas Reglas Espirituales o de Prácticas que como Maslow señala exigen Tiempo, Trabajo, Disciplina, Estudio, Dedicación y podríamos añadir Reflexión y Acción cotidiana.

*Niño y
Caracola.
Olivier
Blaisse.*

²⁹⁶ CSIKZENTMIHALYI, M. *Fluir, Una Psicología de la Felicidad*. Op. Cit.

Es la Necesidad de Evolución, ya referida en otros apartados de este trabajo, que gráficamente lleva inscrita en muchos autores tanto de la Educación y la Filosofía como del campo del Arte el Signo y el Símbolo de la Espiral.

Es una maravilla descubrir poco a poco lo que una Voluta del Reino de la Naturaleza, Animal Vegetal tiene de recordatorio, de Cuaderno natural Intuitivo, de Apunte y Experiencia de nuestra gran Tarea en esta Tierra: la Transformación, la Evolución.

Dewey habla de **La Espiral Virtuosa**²⁹⁷, que supone el Crecimiento personal, es la capacidad de tener o acceder a Ideas, a Pensamientos que conducen a Acciones que a su vez generan más y Nuevas Ideas, se produce la Experiencia de progresar a Caminos que conducen a Experiencias Nuevas.

Espiral Azul. M. Vicente.

Si este Proceso es Consciente, es decir cuando la persona sabe que es él mismo el que piensa, desea y actúa, es como si se uniera a Sí Mismo, en un equipo de Experiencias Significativas que también configuran un carácter Ético y podemos decir Estético, en el sentido real de ambas Virtudes o Fortalezas como dice Seligman.

Es un Equipo de Creación con nosotros mismos que se Suma a los Otros y a lo Otro.

Esta es pues una Ganancia de Sí Mismo, que sabemos que nos da la Buena Educación, donde el Pensamiento y la Acción no están separados y donde mi Aprendizaje se puede sumar al Conocimiento de los otros, por Fusión espontánea y creadora, si lo decido así.

Esto es lo que el Arte y la Buena Psicología Creativa y el Yoga hacen de forma Óptima.

A la Espiral Virtuosa de Crecimiento dice Dewey se llega con la Práctica, se aprende algo que

²⁹⁷ LARRAURI, M. *La Educación según John Dewey*. Op. Cit. Pág. 55.

se incorpora al Ser, al modo de Ser y Estar.

A esta Espiral vamos a agregar la de los Chamanes, que tienen una visión de la realidad bastante distinta a la de la mayoría de los humanos²⁹⁸, hacen curaciones con mucho éxito, generan armonía, ayudan a los humanos, a los animales, a las plantas, gracias a su intuición y conocimientos. El chamanismo es una tradición muy antigua del Conocimiento y de la Fuerza de los humanos, los hay en todas las partes del mundo.

Se considera que el chamanismo ya existía en la Edad de Piedra y que las pinturas encontradas en las cuevas de esa época, pueden ser parte del viaje espiritual chamánico.

Consiste el chamanismo en una serie de técnicas muy eficaces que han sido útiles a muchos pueblos, porque los chamanes parece que pueden reconocer enfermedades de los humanos, presagiar sucesos, comunicarse con los elementos, ponerse en contacto con animales de fuerza u otros ayudantes mentales y mucho más.

Mircea Eliade describe al chamán²⁹⁹ como uno de los especialistas en lo sagrado, capaces de “creatividad poética” que alimenta a los mitos y los renueva con gran imaginación.

Sucede que los chamanes usan **la Espiral de Fuerza**, las construyen con piedras y con cuerdas, para deshacer lo negativo hay que girar a la izquierda caminando y para cargarse de energía caminar hacia la derecha.

Estas espirales nos hacen recordar a muchas obras de Richard Long. También Beuys tiene obras que se acercan al chamanismo.

Beuys aludió a la figura del Chamán, como símbolo para señalar contextos de Sentido y de Conciencia perdidos en el materialismo de nuestro siglo, varias de sus Acciones, representan Viajes de Iniciación, Eurasia, (1966), Manresa, (1966) y Bastón de Eurasia, (1967).

Representan viajes espirituales a puntos de energía culturales, a la manera de un chamán que hace de mediador entre los mundos, separados por la equivocación humana. Quería volver a equilibrar las esferas desconectadas, el arte, la sociedad y la economía y reconciliar la racionalidad científica con la creatividad artística en un socialismo libre y democrático.

Sus ideas sobre la circulación continuada, escrita en pizarras, tratan de la salvación individual y colectiva ante la rotura, la crisis de energías, la enfermedad colectiva e

²⁹⁸ KRUSCHE, H. *Libre como el Águila. PNL y Chamanismo*. Sirio. Málaga. 2003.

²⁹⁹ ELÍADE, M. *Mito y Realidad*. Guadarrama. Barcelona. 1981.

individual. No defiende una visión mítica del mundo, sino una explicación poética de los vestigios culturales interesantes, significativos, además de apoyar la libertad personal y social y los derechos políticos alcanzados³⁰⁰.

En nuestra experiencia de Proyectos, tenemos varios procesos sobre el Camino y también un Proyecto sobre Laberintos, como forma o ejercicio de encontrar salidas a nuestros encierros interiores y exteriores. De trabajar los recursos para el viaje y el camino interior y exterior significativo, para “Ver con Ojos Nuevos”, otro de nuestros procesos plásticos.

También en los laberintos está inscrita la espiral que al ser dibujada nos ayuda a desbloquear caminos personales obturados, cerrados o desconexiones con nuestro centro sagrado.

Andrómeda.
Galaxia.
Nasa.

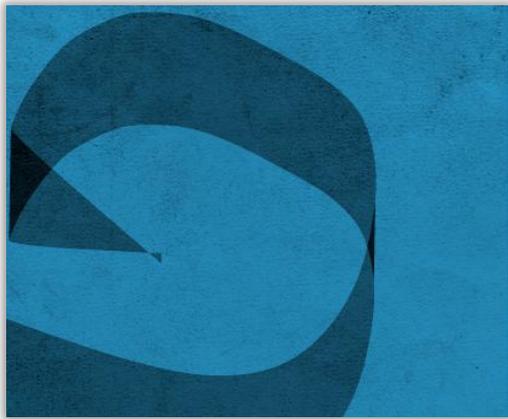
Igualmente en Yoga los Chakras o Centros Energéticos se mueven en Espiral y se usa la Espiral como símbolo poderoso de las fuerzas cósmicas en movimiento y representa la creación y la destrucción, simboliza la energía Kundalini, esa energía que hay que despertar para conectar el consciente con el inconsciente, la entrada al Universo Interno, parte del Universo Integral o Total.

Todo ello lo nos induce a reflexionar una vez más sobre la figura de la Espiral como símbolo de Evolución, en realidad lo que produce este signo inscrito también en nuestro oído interno en la figura del Caracol y en muchas otras zonas de nuestra naturaleza física, es la visión y la práctica del Fluir, del Avance, el Movimiento y la Creación continuada de Redes extendidas y ampliadas de Vida.

Reseñamos un ejemplo de Red importante que se ha diseñado desde la Psicología Positiva que coordina Seligman, está constituida por tres centros:

³⁰⁰ BEUYS, J. “Catálogo”. M.N.C.A. Reina Sofía. Madrid. 1994.

1. Centro que se ocupa de la Emoción Positiva, dirigida por Ed Diner.
2. Centro dedicado a la Personalidad Positiva, dirigido por Mihalyi Csikszentmihalyi.
3. Centro interesado en las Instituciones Positivas, dirigido por Kathleen Hall Jamieson, de la Universidad de Pensilvania. Para desarrollar la Sociología Positiva es decir las Ideas y Prácticas que permiten a las comunidades avanzar de forma próspera porque fomentan el desarrollo de las fortalezas y virtudes personales y por tanto sociales.

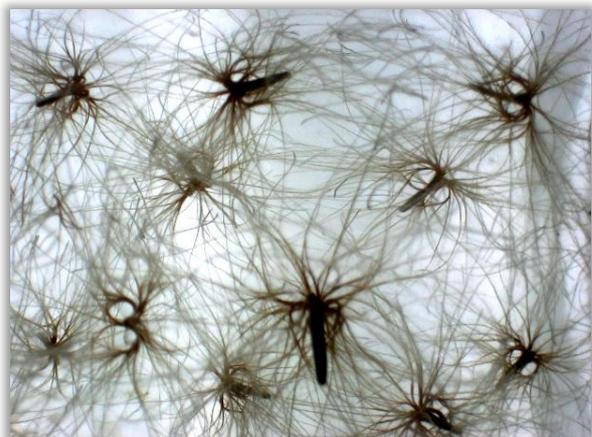
Voluta. M. Vicente.2013.

Dice Seligman que este tema daría para un libro y pensamos que sería muy necesario, para restaurar y generar las nuevas redes Personales y Sociales que cultivaran y sembraran los tres pilares de la Psicología Positiva:

1. Estudio de las Emociones Positivas.
2. Estudio y práctica de los rasgos Positivos, las Fortalezas y Virtudes, con la habilidades necesarias.
3. Estudio y Práctica de las Instituciones Positivas, como la Democracia, Las Familias Unidas, la Libertad de Información que sostienen las virtudes y fortalezas que crean las Emociones Positivas.

Las Emociones Positivas como Seguridad, Esperanza, Confianza, nos resultan necesarias en momentos difíciles, como estos que estamos atravesando como Humanidad, es el momento justo de poner en marcha fortalezas como el Valor, la Objetividad, la Integridad, la Equidad, la Lealtad y la Concordia.

Podemos añadir la Fortaleza de la Creatividad, que Seligman y colegas cuentan entre las 24 que han estudiado y puesto en acción. Así como el mismo Seligman dice, podríamos llegar a pesar de toda dificultad a encontrar Sentido y Propósito a la Vida.

Red Natural. M. Vicente. 2005.

Este campo de la Creatividad se podría desarrollar desde el Arte como Creación y la Psicología también como generación de personas creativas que suman Ideas y Acciones al Común. Estamos convencidos de que este propósito haría evolucionar también al Arte y la Psicología de nuestros días.

Las Redes Creativas están por organizar, aunque empiezan a producirse hechos muy interesantes como El Arte en Colaboración, Los Huertos Urbanos a veces en las azoteas de grandes ciudades como Nueva York, el Comercio Justo y las Ecoaldeas.

Mientras los científicos se debaten entre el "gen egoísta" (Richard Dawkins) y el "gen altruista" (Edward O. Wilson), la economía se está lanzando a explorar como nunca antes la geografía del dar y compartir. En cierto modo, es como una vuelta a los orígenes, antes de que se inventara el dinero, pero multiplicado con las nuevas tecnologías y con la ayuda impagable de las redes sociales.

Impossible es el nombre de esta red que quiere romper los límites del altruismo, la principal animadora es Lily Cole, modelo británica, que apoya varias causas ecológicas y sociales. También apoyan esta Red el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales y la creadora de Comercio Justo, la economista Hazel Henderson.

"Impossible nace a partir de una idea utópica... Podemos construir una 'economía del don' que funcione sin necesidad de dinero. Podemos hacer que la gratitud sea la nueva 'moneda' de cuño. Y creo que todo este será posible gracias a las redes sociales".

"Los cambios tardan tiempo en gestarse, pero una vez se ponen en marcha no hay manera de pararlos", vaticinó Eric Van der Kleij, de la aceleradora de empresas Level39. "En 10 años, el mundo no se parecerá nada a lo que tenemos ahora. Las plataformas colaborativas y P2P (entre particulares) serán un buen pedazo de la tarta económica. Los grandes bancos y otras instituciones desfasadas habrán caído por su propio peso"³⁰¹.

Impossible, quiere ser algo así como "la red social del altruismo".

³⁰¹ <http://www.yocambio.org/2013/06/la-red-de-la-gratitud.html>

El sistema ha recorrido en fase beta por las universidades de Cambridge y Oxford y se propone llegar al máximo número de países.

*Huerto
en una
azotea de
N. York.*

Como podemos comprobar la generosidad es una Red, que podemos extender para salir del egoísmo que no llega a soluciones como vemos en la historia humana.

En cuanto a la Ecoaldea es una comunidad decidida, cuyo objetivo es ser sostenible social, ecológica y económicamente.

Se basa en el respeto por la naturaleza, en el uso de energías renovables, en la sostenibilidad tanto alimenticia como económica, el reciclaje y el uso de materiales de construcción ecológicos.

Robert Gilman, uno de los principales promotores e impulsores de las Ecoaldeas a nivel internacional, las define así:

«Una “Ecoaldea” es un asentamiento humano, concebido a escala humana, que incluye todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el entorno natural, que apoya formas saludables de desarrollo y que pueda persistir indefinidamente.»

Bases de una Ecoaldea:

1. Escala humana: todo el mundo se conoce y se comunica con los demás, participando en la dirección y Evolución de la comunidad. El tamaño de estas comunidades auto-organizadas en Ecoaldeas no debería sobrepasar los 500 habitantes.
2. Completa funcionalidad Vital: estudios, trabajo, ocio, necesidades diarias, todo queda cubierto dentro de la ecoaldea. Esto no significa un aislamiento del exterior de la vida organizada tradicional urbana; la ecoaldea se relaciona con el exterior en términos de elementos que sobrepasan las características de una ecoaldea, como el transporte a largas distancias o el uso de hospitales; el ideal es una sociedad formada por Ecoaldeas.

3. Integración con la Naturaleza: se trata de una vida sostenible, que respeta y cuida el entorno, que practica una actividad agrícola tradicional sana, que utiliza construcciones bioclimáticas, recicla residuos, aprovecha las energías renovables, etc.

Otra red urbana interesante es la Red "City Repair", coordinados por el arquitecto Mark Lakeman, los "Reparadores de la Ciudad" redefinen la vida urbana y construyen verdaderas utopías en las esquinas de su ciudad.

La ciudad se llama Portland,

... "Nadie nos dio permiso, pero así es como comienzan las revoluciones", apunta Mark Lakeman. "Nosotros somos parte de la solución, y no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras un puñado de políticos y urbanistas deciden cómo se hace una ciudad. Empezamos como un movimiento de resistencia civil, ocupando espacios y reinventándolos. Las autoridades nos miraban con recelo, pero acabaron subiéndose al carro"³⁰².

Su lema "Cambia tu barrio, cambia el Mundo", nos resulta completamente cercano, lo han puesto en marcha desde 1996 en la ciudad de Portland, que era una ciudad con grandes problemas de contaminación.

Cuando muchas ciudades se deterioraban, aquí supieron dar un giro creativo con el movimiento "smart growth": "crecimiento compacto", inteligente, oponiéndose al urbanismo salvaje y la atadura con las autopistas. Lo que ahora es un parque fluvial lleno de bicicletas, era antes un pesado cinturón de asfalto que bloqueaba el flujo entre la ciudad y el río. Frente a la especulación salvaje, decidieron crear un gran anillo verde y traer huertas al asfalto.

En Portland se ha producido una auténtica revolución de agricultura urbana, presumen de tener más gallinas y cabras por persona que cualquier otra ciudad de Norteamérica. Se ha convertido también en la capital de la arquitectura y los emprendedores verdes, con el "Ecotrust" como catalizador de iniciativas, es el caso de la industria en torno a las bicicletas, el medio de transporte natural usado por el 20% de la población.

Se reúnen y planifican también espacios donde intervenir de forma plástica con la colaboración de los vecinos y a la mañana siguiente se ha producido un gran cambio en la

Plaza Comparte-lo:

...la imaginación ha quedado ya estampada en ese estanque colorista y casi tridimensional en plena calle. Los automovilistas no sólo ralentizarán la marcha, sino que sentirán la tentación de bajarse del

³⁰² http://www.yocambio.org/2012_09_01_archive.html

coche, y chapotear en el asfalto como un niño más, o compartir tal vez un café o un buen libro con los vecinos, apostados en los parterres o sentados en los bancos de arcilla.

Plaza
Comparte-lo.

Fotografía.

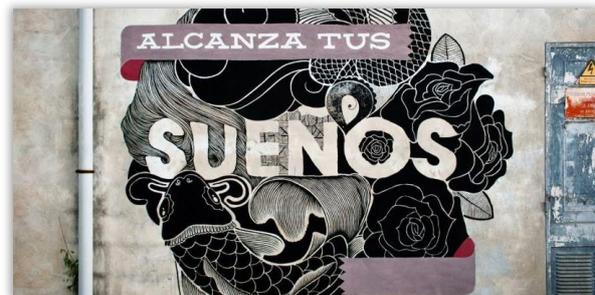
I.
Hernández.
2012.

....una vez al año se celebra la gran Convergencia Vecinal. Los "reparadores de la ciudad" se apropian de medio centenar de espacios, algunos de ellos tan emblemáticos como la Sunnyside Plaza (con un "mandala" amarillo y rojo que actúa como gran disuasor del tráfico). El activismo ecológico y social rezuma entonces por todos los poros de la ciudad, coincidiendo con el festival floral y con el Pedalpalooza (trepidante celebración de la cultura de la bicicleta).

Nos parecen emocionantes y realmente efectivas todas estas iniciativas que debemos considerar como el Pensamiento y la Acción Creativos puestas en marcha de forma muy sencilla entre ciudadanos inteligentes, solidarios y conectados con lo Óptimo, con lo Positivo que genera Bienestar y nos hace evolucionar como ciudadanos competentes y comunitarios.

Boa Mistura. Entre Favelas. Brasil.

Boa Mistura.

Debemos dejar constancia una vez más de otro grupo muy interesante con un gran planteamiento plástico ya citado en este trabajo Boa Mistura, que se plantea la intervención de espacios muy marginales en ciudades de todo el mundo, con participación vecinal también.

Nos sentimos muy cercanos a ellos porque trabajan en grupo en medios marginales, de forma participativa y eligen Palabras Positivas muy próximas a nuestro lenguaje.

Debemos reconocer la Red Contemporánea que está sirviendo para la Solidaridad y el

Posicionamiento para el Cambio, es en estos momentos la Red de Internet, Red de muchas redes, donde podemos tener grandes Esperanzas y vemos ya resultados del poder de la Acción en Red.

Sabemos además que produce Sanación y Salud Personal y Colectiva, como ya describieron Speck y Atteneave, en su obra “Redes Familiares”, según ellos el efecto de Red³⁰³, produce un Cambio novedoso, de manera que es irreversible, permanente porque está basado en la Cooperación y la Suma.

En estos momentos estamos desarrollando en la Red de Internet un Proyecto desde distintos lugares geográficos del Estado español y de Europa, es un tema relacionado con la interconexión simbólica a través del Punto y la Línea, como modo de experimentar la actividad plástica en Red, en Tejido visual y en tejido humano, es el trabajo que describimos en el apartado de Proyectos como “Puntos de Vida, Puntos de Interconexión Vital”.

Firmeza. Boa Mistura. Brasil.

Como muy bien dice Teresa Marín³⁰⁴, profesora en la Universidad Miguel Hernández, una gran defensora del trabajo colaborativo:

.....es muy significativo que se desconozca y fomenta tan poco el trabajo en colaboración, cuando en verdad muchos estudiosos ya han demostrado que viene de tiempos remotos.

Y podemos añadir tiene tan buenos resultados personales y colectivos.

Se ha investigado hace tiempo que esta resistencia viene de la pervivencia aún de ideas y modos autoritarios, de la rigidez y la inflexibilidad, todo ello alejado de la Creatividad y el

Fluir, como podemos comprobar.

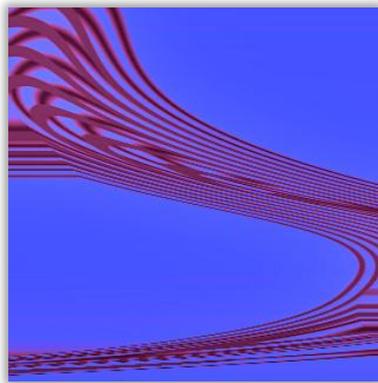
³⁰³ Concepto de Red de gran significación, fue establecido por antropólogos ingleses como John Barnes. En SPECK, R. Y ATTENEAVE, C: *Redes Familiares*. Amorrortu. Buenos Aires. 1974.

³⁰⁴ MARÍN GARCÍA, T. “*Tecnología y Estrategias para la Creación Artística*”. Universidad Miguel Hernández. Alfagráfic. Altea. 2007.

“En este mundo, nuestra Creatividad es la medida de nuestra Libertad”, escribe Fustier³⁰⁵.

Los autores que han investigado la creatividad han subrayado siempre la LIBERTAD como principio vital para el desarrollo de la Creatividad. Empezando por Osborn con su “brainstorming”, “tormenta de ideas”, desde los años 30, una técnica donde cada persona expresa ideas, todas las que le aparezcan sin ser juzgado, ni criticado³⁰⁶, pasando por Barron, Kubie, con sus trabajos sobre originalidad y liberación del consciente y por fin Rogers con su “Libertad Psicológica” ya en los años 60.

Es decir, hace muchos años ya que podemos practicar y ser educados en otras formas de pensamiento – acción, aunque es difícil que podamos educar en libertad si no la practicamos y aquí chocamos con bloqueos e inseguridades, que a mi modo de ver nos centran en la competición, tensión, violencia y rigidez.

Flexi. M. Vicente. 2011.

Son los conceptos de Flexibilidad, Relajación, Concentración, los que dan lugar a la Colaboración que es una Suma, en vez de una resta del otro y de los otros, como hemos tratado de describir a lo largo de este trabajo.

Ese concepto está muy desarrollado en Seligman³⁰⁷, el resultado de las acciones positivas es de GANANCIA + GANANCIA, es el juego de la Suma³⁰⁸ propuesta por Neumann y Morgenstern, a quienes cita Wright como precursores de principios del siglo XX.

Esto nos libera del lenguaje violento porque hace innecesaria la competición desleal y la resta del otro y de los otros.

³⁰⁵ FUSTIER, M. *Pedagogía de la Creatividad*. Index. Barcelona. 1975.

³⁰⁶ OSBORN, A.F. *Imaginación Aplicada*. Velflex. Madrid. 1997.

³⁰⁷ SELIGMAN, M. Op. Cit. Pág. 369.

³⁰⁸ WRIGHT, R. “Nonzero”: *The logic of human destiny*. Pantheon. Nueva York. 2000.

Nadie pierde: La teoría de juegos y la lógica del destino humano. Tusquets. 2005.

En nuestro modo de trabajar, el trabajo en Red siempre ha sido de gran importancia, es la realización de un trabajo en equipo, para sumar Pensamientos y Acciones Creativas.

Partimos de:

.Un grupo natural: personas conocidas interesadas por el Arte y la Educación, que evolucionó a una Asociación y más tarde a un equipo de dos con R. Torres en los años 90-95.

Así fueron surgiendo proyectos de Arte desarrollado en contextos marginales y educativos:

A. En Centros Penitenciarios 1990 - 1994:

“Arte y trabajo social”. “El Arte como Estrategia”. “El Arte como Camino”, “Proyectos para hablar de Paisaje Humano”, “Territorios de Hierro para explorar la Libertad”, “Arte y Salud”, “Laberintos”.

B. En centros dedicados a Formación en Trabajo Social y Asociaciones 1990- 1996:

“Arte y Trabajo Social: la Expresión plástica como Estrategia de Intervención Social”. Arte y Ensa-Yos”. “Ver con Ojos Nuevos”. “Pintar con Federico”. “Escribir Con- Junto”.

C. En grupos Organizados 1996 a 2013, los planteamientos son personales a grupos ya hechos, y también organizados para el proyecto, por intereses o necesidades, o para asociaciones interesadas en desarrollar temas actuales.

Podemos decir que son:

. Colaboraciones temporales: el proceso se desarrolla en un Taller con una duración limitada hasta llegar a una exposición de la producción conjunta.

El grupo es de dimensión reducida 12 a 14 componentes, para poder conocerse mejor, de forma más individualizada.

. Estrategias:

.Diálogo, entrenando la reflexión sobre los conceptos derivados de la palabra igualdad y sus sinónimos, como la mitad de cada sesión de 2.30 de duración, se dedica a pensar de forma conjunta, porque el pensamiento pinta la realidad.

.Juegos: físicos, mentales y plásticos, de movimiento y relajación, con técnicas de liberación de contenidos emocionales, en un ambiente distendido, flexible y divertido.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que forman parte de estos grupos, nunca han pintado, no tienen costumbre ni práctica para expresarse y se requiere mucha

motivación y buen humor.

Se experimenta el color, las formas y diferentes materiales, siempre cotidianos.

.Collage. : Se tratan todo tipo de materiales encontrados o elegidos de entre los cotidianos. Además de fotografías y fotocopias, colocadas sobre un soporte fabricado o tradicional.

Se hacen obras individuales y piezas conjuntas con diferentes temáticas en Escritura Con-Junta, algunas técnicas son:

.Cadáver exquisito. : Se juega con el azar y la experimentación de modo que el resultado puede sorprender a todos los participantes, intentando la mayor personalización de las piezas para obtener un conjunto lo más interesante posible.

.La Palabra como herramienta: de sinceridad, de creación de redes personales y sociales, de suma y cooperación. Según Ross Speck y Carolyn Attneave, a las que citamos en diversas ocasiones de este trabajo, el efecto de red produce grandes cambios y es de gran novedad en el modo de comunicar de los componentes.

Red Natural. M. Vicente.2010.

Partiendo de estos contextos, hemos tratado de plantear en grupo las propuestas adecuadas para sus necesidades en un lenguaje: físico, emocional y expresivo, creativo. De lo singular puesto en común sale una obra personal y colectiva.

Se trata de formar un grupo con un funcionamiento muy parecido a un equipo de personas que comunican, reflexionan y hacen Arte de formas Con-Juntas.

Creemos de forma convencida que la clave para salir de todas las Crisis y sobre todo para crecer como personas y como colectivo de humanos, está en recuperar como dicen Ross Speck y Carolyn Attneave,³⁰⁹ los múltiples recursos, relaciones de apoyo mutuo y reconstruirlos, ampliarlos, porque vemos que la disolución de vínculos humanos entre las

³⁰⁹ SPECK, R. Y ATTENEAVE, C.: *Redes Familiares*. Op. Cit. Pág. 20 y ss.

personas no funciona, más bien disfunciona.

Una Red es para estas autoras, el campo de relaciones global de una persona, tiene habitualmente una representación espacio-temporal. Su visibilidad es baja aunque tiene muchas propiedades conectadas con el intercambio de información.

La Red Social es una estructura casi invisible y a la vez muy real en la que pueden estar insertados un individuo, un núcleo familiar o un grupo. Cuando la red funciona mal se produce la Mediación hecha por especialistas casi siempre en Psicología de redes, que tratan de acercarse a la estructura total, hacerla visible y posible para poder restaurar sus funciones.

Con la Mediación, dicen las autoras, se puede experimentar la puesta en marcha de fuerzas curativas que existen dentro de una trama social viva.

Han comprobado que cada persona dentro de una red puede enfocar su energía y talento para apoyar a los demás, para proporcionar el control y el bienestar que necesitan. Estas capacidades pueden estar dentro de la red social de la familia, los amigos, los vecinos y los colaboradores de la persona necesitada de refuerzo o ánimo.

Es restaurar un elemento de vitalidad que se ha perdido, por ello al mediar se recupera el poder, la Sinergia de la Red, se flexibiliza una organización que se ha vuelto rígida, para permitir los cambios que los integrantes más conectados con la situación real y más informados desean y quieren promover.

Se produce entonces en torno a una crisis familiar o personal, el “efecto de Red”, que si se canaliza correctamente, con habilidad, el grupo o la persona re-vive o crea un núcleo sano capaz de trabajar los problemas y de las personas.

Consideramos que es más que un vínculo humanitario el que hay que restaurar y practicar, es retomar los vínculos con lo óptimo, con lo excelente, con lo sagrado de cada persona y comunidad.

8. 9. 1 ESPIRALES VIVAS

Como hemos comentado, la capacidad de la Espiral en muchas culturas a lo largo de la Historia tanto Natural como Humana, para nosotros es también un Símbolo de gran importancia, está dibujada en ella la Capacidad de la Naturaleza inscrita también en lo Humano, el Contenido de Crecimiento en un orden progresivo y Positivo.

Si nos paramos un poco más en las espirales Naturales vemos que:

Los giros en espiral de muchas conchas marinas, indican la importancia de la geometría para el crecimiento de muchas criaturas.

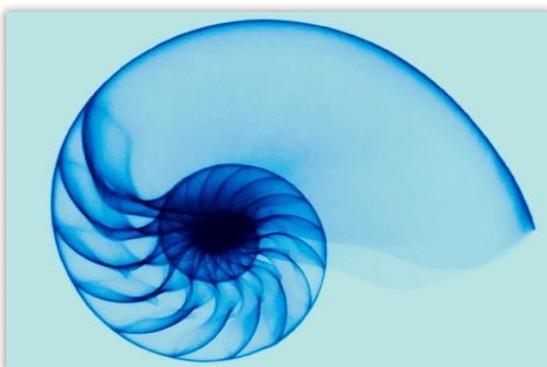
*Espirales
Naturales.*
M. Vicente.
2013.

La espiral se manifiesta en la naturaleza como una forma de crecimiento proporcional, los ejemplos más estudiados son la concha del Nautilus y de los amonites fósiles, dos criaturas de cuerpo muy blando protegidas por un caparazón duro³¹⁰.

El Nautilus va creando nuevas salas en su concha, cada vez más grandes, se va trasladando, cerrando las antiguas con nácar. Ocupa siempre la más exterior, pero mantiene un hilo diminuto que se conecta a través de las cámaras hasta la más pequeña cámara del principio.

Es una proeza, un hecho de ingeniería biológica que emplea la espiral logarítmica, la forma geométrica que mantiene un ángulo constante con relación a su centro original, lo que permite que el espacio que tenemos en cada crecimiento continuado sea el mayor posible con el mínimo trabajo.

Es una fórmula extraordinaria porque el Nautilus ha sobrevivido durante millones de años. Leonardo da Vinci en su busto de Escipión el Africano muestra un casco cuya ornamentación es una concha en espiral clásica, uniendo la Naturaleza al Arte.

Espiral Logarítmica.
Nautilus.
B. Mpers

³¹⁰ SKINNER, S. *Geometría Sagrada*. Ed. Gaia. Madrid. 2007.

Además de mostrar el crecimiento repetido, la espiral tiene también las propiedades de los muelles, de absorber los golpes, esto es una gran ventaja en los cuernos de animales por ejemplo.

En los animales domésticos curiosamente, en la espiral del lado derecho el giro es hacia la derecha y en el lado izquierdo es hacia la izquierda, esto no es igual en las cabras salvajes.

La geometría se muestra en toda la vida animal, también las arañas tienen patrones de tejido en sus telas, que siguen modelos matemáticos entre los que encontramos de nuevo la espiral logarítmica.

Los huevos son otro ejemplo de geometría, las alas de las mariposas también utilizan este tipo de geometría y algunos animales microscópicos como los protozoos tienen formas espirales.

Es impresionante para nosotros también las espirales en el Agua, que están íntimamente ligadas a sus movimientos como muestran los remolinos, los meandros de los ríos en ondas sinuosas, curvadas, una pequeña muestra la tenemos al ver desaparecer el agua a través de un desagüe, su fluidez genera una espiral que se repite en los tornados con el aire y en los huracanes.

Queremos dejar apuntada la gran fuerza de la geometría inserta en la Naturaleza es como si nuestras geometrías también insertadas en lo humanos, siguieran una espiral ascendente que muchos autores como hemos citado consideran un símbolo de Crecimiento. No podemos olvidar las circunvoluciones de nuestro cerebro o el caracol de nuestro oído así como las espirales de nuestras huellas.

También muchas plantas y sus hojas crecen y se desarrollan en Espiral, son patrones naturales así como los fractales que responden a Geometrías íntimas del Crecimiento. Ha sido fuente de inspiración de muchas formas en el Arte y de grandes artistas como Leonardo y Gaudí. Una muestra más de que la Naturaleza toca el Arte si es practicado en su aspecto más creador y vivo.

Así para nosotros, la Espiral puede ser considerada como un Resorte que impulsa nuestro Crecimiento personal y Social y recorre mucho de nuestro trabajo y lo recorrerá, quede aquí este apunte como incentivo atento, como señal o marca activa, para desarrollar en el futuro más cercano.

Cita J.E. Cirlot, que recopila información de muchas culturas en su Diccionario:

“la forma esquemática de la Evolución del Universo...en el sistema jeroglífico egipcio, este signo....designa las formas cósmicas en movimiento; la relación entre la Unidad y la Multiplicidad.....es un digno esencialmente macrocósmico.

Oh día, levántate, los átomos danzan,
las almas perdidas en éxtasis danzan.
Al oído te diría donde lleva la danza;
Cada átomo, feliz desgraciado, preso está
de este Son del que no se puede decir nada.

Rumi, 20.

*Derviches Giróvagos. Círculo Sagrado.
Alí Gven.*

En forma mítica estas ideas se han expresado....: “del fondo del abismo insondable surgió un círculo formado por espirales”³¹¹.

.....puede ser también un símbolo del centro potencial (serpiente y fuerza Kundalini del tantrismo)cual es la tela de araña.....es uno de los temas esenciales del Arte Simbólico.....del huracán....que a su vez simboliza el desatarse de las funciones creadoras (y destructoras) del universo.....

...la espiral también está asociada a la idea de Danza..... (Danzas giróvagos del Sufismo) a facilitar una (salida) del mundo terrestre para penetrar en el más allá.....

....constituye una Invitación a esta penetración hacia el interior del Universo, hacia su intimidad.

Queremos subrayar que es uno de nuestros signos favoritos por su capacidad de movimiento, por su dinámica y eficiente voluta, sobre todo hacia adelante. Es coherente la vinculación con el Crecimiento, con la Evolución, que forme parte de las galaxias y de las casas de muchas criaturas marinas.

En Síntesis podemos decir que necesitamos urgentemente una Educación Emocional Creativa, que tenga en cuenta con humildad las grandes líneas vitales de la naturaleza y de la Humanidad, los avances de todo tipo que pueden sembrar lo mejor en Suma, nunca mejor dicho, serían:

1. Una Alfabetización Emocional, como dice Goleman y otros.
2. Sembrar Ideas Positivas y Practicarlas desde pequeños y con mayores, Beuys, Seligman y Csikszentmilhayi.

³¹¹ CIRLOT, J.E. *Diccionario de Símbolos*. Labor. Barcelona. 1981.

Agricultores
de
Soluciones.

Proyecto
-Sembrar

Valor-

M. Vicente.

2000-2013.

3. Formar Redes Positivas Creativas Evolucionadas Personal, Social y Espiritualmente, Beuys, Seligman, Freire, Maslow, etc. [Equipos Creativos de Humanos].

Si el ser armoniza con el cosmos, la conciencia personal se hace conciencia cósmica.

Taisen Deshimaru.

[2^a] PARTE

EXPERIENCIAS BASES EXPERIMENTALES

1. EL ARTE COMO HERRAMIENTA,
LA HERRAMIENTA ES EL ARTE.
EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS EXPERIMENTALES

1. EL ARTE COMO HERRAMIENTA. LA HERRAMIENTA ES EL ARTE. EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS EXPERIMENTALES.

*“Las imágenes como formas simbólicas
de Conocimiento y Acción”*

José Jiménez.

Consideramos que la práctica del Arte es como un laboratorio, o una cocina por ejemplo, nos hace entender que el punto de partida para enseñar y aprender es la Acción, que esta tiene un propósito, un objetivo y que hay que decidir cuáles son las herramientas, los utensilios, que nos pueden ayudar a conseguir el propósito, el proyecto³¹².

Las actividades vitales tienen aspectos artísticos, científicos o literarios, mezclados, sumados.

La actividad, la práctica, estimula el pensamiento y esta es la forma de enriquecer la experiencia y de hacer nuestras las ideas, los pensamientos, el conocimiento.

Así aprendemos a pensar, se piensa para actuar, realizar, practicar, y para proponer soluciones, en nuestro caso la capacidad que tiene el Arte de reflexionar para activar las capacidades y los procedimientos y encontrar las soluciones ingeniosas a los retos.

El Arte nos da la posibilidad de crearnos hábitos como el Entusiasmo, la base importante para seguir aprendiendo e investigando, para encontrar el sentido de la experiencia y de la propia forma de ser y estar en el mundo, así la actividad presente es ya preparación del futuro.

Estamos convencidos de que el aprendizaje real, es la práctica de organizar y reconstruir la realidad, saber darle el sentido que tiene la propia experiencia en cada uno de nosotros.

Dewey, filósofo de principios del S.XX, que dedicó su trabajo a la Educación como Laboratorio, a la Escuela-Laboratorio, considera que solo partiendo de la experiencia de la acción, podemos aspirar a que la humanidad aprenda a transformar la realidad a poder inventarla una y otra vez de formas creativas.

Para Dewey la Educación puede ser el laboratorio en el que la práctica conduzca a la reflexión, para él la Filosofía es así una teoría de la Educación. Él fue un niño como muchos otros que se aburría en la escuela, así se convirtió en el primero que planteó la necesidad de una reforma de la educación y lo hizo como filósofo y basándose en su experiencia. Se apoya en una concepción integral del saber, del Conocer.

³¹² LARRAURI, M. *La Educación según John Dewey*. Tandem. Valencia. 2012. Pág. 62.

Este concepto de Laboratorio para conocer y conocernos, creemos que lo cumple admirablemente el Arte Creativo, porque crea la atmósfera adecuada para el aprendizaje vivo, como afirma Dewey, la Educación no es preparación para la vida, sino que es ella misma Vida.

En la Práctica del Arte, es más fácil aprender a tomar decisiones, tenemos hábitos aprendidos de temor ante la acción o la práctica de experiencias nuevas, lo interesante de este Juego Expresivo y Plástico es que aprendemos a usar los elementos cotidianos sin miedo a conocerlos a investigarlos, a descomponer o alterar los objetos, el color, las sustancias que manejamos en condiciones de Seguridad y Confianza.

Es el Laboratorio donde investigamos el método más adecuado para aplicar a los resultados que queremos conseguir desde nosotros mismos, nuestras circunstancias y con los otros y con las suyas como secuencia lógica.

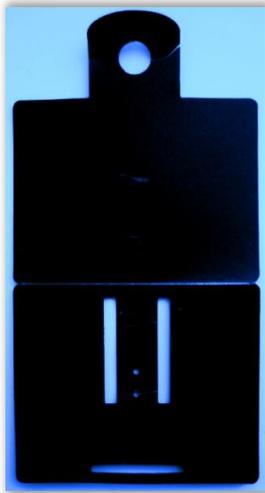
Aprendemos el respeto a la singularidad y personalidad de cada material y el respeto a nuestra manera de procesar personal, de conectar con nuestro yo íntimo o Interior.

Perdemos el miedo cuando usamos los elementos con naturalidad, sin el temor a “no saber dibujar” a “no saber dar color” a “deteriorar los papeles y materiales de pintar”, también “a mancharse”, porque sabemos proteger nuestra piel si es necesario y también resguardarnos para pintar y proteger nuestra ropa habitual, podemos tener un mono como un mecánico o un fontanero o un científico.

En nuestra experiencia aprender a usar con naturalidad materiales sencillos y cotidianos muchas veces de gran calidad usados en embalajes de todo tipo, de sustancias alimenticias o de limpieza, higiene o inusuales para el arte, es algo imprescindible para el fluir de la relación con los materiales y con nuestra capacidad de crear.

Todo lo que nos rodea puede y debe ser motivo de expresión y conocimiento y lo esencial es que no hacemos daño a nadie, en todo caso reciclamos o reconvertimos o transformamos nuestro pensamiento y nuestra inteligencia emocional en acciones positivas, ecológicas, educativas.

Este ejercicio de transformación es esencial en nuestro aprendizaje porque aprendemos y entrenamos que hay muchas más posibilidades de soluciones diversas que las que aparentemente parece haber o nos han hecho creer.

Personaje Encontrado. 2011.

Este modo de hacer en la práctica lo que no podemos hacer de otra manera, de investigar sin dañar o dañarnos es la gran cualidad del Arte del siglo XX, donde desde respirar hasta deformar y transformar los materiales son posibilidades de expresión que nos dejan enunciar lo que sentimos y somos o queremos llegar a ser.

Todos usamos nuestros sentidos en la vida cotidiana, algunos somos más visuales, otros nos fijamos más en cómo suenan las cosas, otros necesitamos tocar los materiales y a veces todo a la vez, o no, porque nos han enseñado a “no ver” “no oír” “no tocar” o directamente “no sentir”.

Lo maravilloso de la Práctica Artística es que nos permite mejorar y afinar, modular nuestras capacidades sensitivas y prácticas desde la experiencia de cada uno y para lo mejor de cada uno de los practicantes. Al investigar plásticamente, conocemos y nos conocemos.

Podemos ver los materiales externos y las plásticas que nos pueblan en nuestro magnífico ser vivo, participante de una especie natural y con la plástica de la Vida micro y macro inscrita en cada sistema de la anatomía interna y en cada fragmento externo que podemos observar para descubrir las infinitas líneas y matices que nos construyen con un acabado perfecto.

Observarlos, Conocerlos, Conectar con ellos, Cambiar el aspecto, la apariencia, Modificarlos, usar un lenguaje flexible y Nuevo Encontrado, con ellos, ser convincente con el lenguaje mostrado.

Podemos estar convencidos de que hemos vivido una experiencia, una vivencia donde al conocer nos conocemos y el resultado es otro que el inicial y además nos integra en nosotros

y nos satisface, nos dibuja, nos nombra de nuevo.

Laberintos.
Fragmento.
Mixta sobre
papel y
madera.
J. Menéndez.
1993.

Dice **De Bono**: *“Para que el Pensamiento resulte completo debemos añadir a la lógica, el pensamiento perceptivo, creativo y constructivo”*³¹³. Es la Conciencia Plena la que es capaz de aprender para crear y poder construir, nuevas formas de ser y estar en el mundo.

Al Conocer, Conocemos y Nos Conocemos en singular y Plural en el caso del trabajo en grupo más aún los lenguajes se encuentran y se suman, pero en realidad toda voz individual si es auténtica también suma energía a lo universal.

Se basa concretamente en la Sugestión que ejercen los materiales sobre la experiencia de cada uno, el lenguaje transversal o que atraviesa lo que nos dicen los elementos aprendidos y los que estamos investigando de forma indirecta, o directísima acercándonos a las distintas materias, usar metáforas y dejarnos llevar por las sugerencias, sugerencias que llevan incorporados, anexados, los materiales con sus texturas, colores, formas, sonidos, olores, presencias, recuerdos, experiencias.

Todos estos conocimientos, nos darán modos de relacionarnos con los objetos pero también con los demás y con nosotros mismos, esta es la gran capacidad de la Plástica artística, que mejora nuestra comunicación personal y la comunicación con los otros.

El lenguaje o comunicación con nosotros mismos y con los objetos desde nuestro yo personal, nos hace ser flexibles y aprender que cada material y cada color tienen idiomas que podemos descubrir y que nos ayudan a usar nuestra comunicación de formas divertidas e inteligentes, de formas plásticas, elásticas y sin dramas.

Además nos ayuda a descubrir el material precioso de que estamos hechos, en parte visible e

³¹³ DE BONO, E. *El Pensamiento Lateral*. Paidós. Barcelona. 1993.

inserto en los ámbitos naturales físicos y en parte invisible y también formando parte del patrimonio universal de todo tiempo y espacio.

El Taller es así mismo un lugar de Encuentro conmigo mismo, con los otros a través de lo otro, de lo físico y químico que no soy yo y que descubro que también soy yo, está en nuestra química y en nuestra física y además en nuestros sueños y en los sueños de otros.

Los sentidos nos pueden trasladar a nuevas formas de sensaciones y a la vez estas a nuevas fórmulas más ajustadas de hablar de nosotros y con los otros.

Son los Pasos que hemos dado para llegar a una integración o coherencia de todas las capacidades inteligentes y emocionales puestas en sinergia para crear.

Creemos que en todo aprendizaje está presente nuestro cuerpo, mente y espíritu y que a todas las partes es necesario ponerlas en acción vivencial en experiencia viva.

1. 1. JUEGOS MOTRICES: PSICOMOTRICIDAD Y EXPRESIÓN.

La Psicomotricidad trata de los movimientos que pueden emitir los cuerpos en sus aspectos motores a grandes rasgos o comunes en cuanto a gestos bien visibles, movimientos, miradas, distancias, y además gestos de comunicación más fina, donde entran las capacidades de coordinación más delicada y la comunicación no-verbal.

Ya sabemos que las emociones las sentimos con, en el cuerpo, desde 1890 **William James**, impulsor de la Psicología moderna, profesor en Harvard, ya concluyó que las emociones eran ante todo un estado, una situación corporal y después una percepción en el cerebro³¹⁴, así podemos sentirnos con “el corazón ligero” o “andar con pies de plomo”.

En principio todo en nosotros comunica pero hemos de modular y afinar nuestras vivencias

³¹⁴ SERVAN-SCHREIBER, D. *Curación Emocional*. Kairós. Barcelona. 2005.

desde nuestras antenas, nuestros soportes perceptivos, para que se correspondan con nuestro verdadero modo de ser y de estar. Es decir tratamos de nuestra vivencia del cuerpo como soporte, como punto de inicio de todo aquello que en realidad podemos comunicar física, mental y emocionalmente.

El comportamiento no verbal, en nuestro caso es de gran importancia porque necesitamos crear una conexión con emociones y registros más sutiles como Confianza, Estima, Autoestima, Respeto y al final una línea lo más directa posible a nuestra Intuición, que parte o está unida a la Percepción y al Conocimiento o la forma de conocerme y conocer a los otros y también de adquirir Conocimiento además del personal, el cultural y el académico, todo ello en verdad es una manera de estar en el mundo que se puede educar.

La Comunicación visual puede estar hecha de fragmentos de segundo que comunican más que todo lo que un profesor o un alumno dice o hace de hecho, habla de los sentimientos y emociones consigo mismo y con su modo de moverse por la vida, es decir de comunicar y expresar lo intenso y lo profundo de cada persona.

Como señala **Joan, Llobell**, en su texto para el Catálogo de la Exposición “El Vínculo poético” en 2009:

.....” la creación plástica también puede concebirse en nuestra época como una aproximación poética a la vida, que va más allá en la comprensión de la realidad de lo que se podría conseguir exclusivamente desde el lenguaje, la ciencia o el discurso racional.

*En la actualidad quizá se ignoran con demasiada frecuencia las emociones que sólo pueden aflorar desde una concepción poética del arte, que nos puede aportar una vivencia de nuestra existencia más intensa y profunda, en un momento histórico en el que impera la superficialidad y la banalidad en el sentir y el vivir”.*³¹⁵

El estado corporal y la salud tanto emocional como física, son importantes para mejorar todas las capacidades humanas, estas implican la Expresión como fundamento personal, social y podemos decir también espiritual, que en primer lugar necesita de oportunidad física de hacer y sentir, todo ello implica el aprendizaje de habilidades personales, sociales, habilidades recreativas y deportivas y por supuesto competencias para poder indagar en lo más íntimo, lo más personal y singular.

Además en todo ello es necesaria una cierta precisión, un autocontrol bien regulado, que nos da equilibrio y disfrute. No se trata de un deporte de alto rendimiento pero sí de movimientos

³¹⁵ LLOBELL, J. “*El Vínculo Poético*”. Catálogo. Pág. 6. Universidad Miguel Hernández.2009.

y fortalezas que van aumentando la expresividad personal y social, el intercambio de energías y atmósferas, el contacto más sutil y espontáneo y las más cercanas, fraternas sin carencias ni miedos, ni agresiones, ni competiciones de resta del otro.

La Cercanía natural y no las barreras y los bloqueos, ni las murallas personales.

Tiene mucho que ver con la Expresión Corporal, que es la manera de trabajar nuestras mejores condiciones expresivas en el terreno de la integración más personal de lo que somos y nuestras potencialidades físicas y psíquicas.

Los esfuerzos innecesarios debidos a la ansiedad y el miedo, acortan, recortan nuestros músculos, nuestro cuerpo y también nuestra mente, así los movimientos fáciles y ágiles son los mejores para progresar³¹⁶. Se trata de evitar dificultades y no forzar el estado corporal y psíquico de las personas, sino facilitar la flexibilidad, para el mejor equilibrio y coherencia entre nuestras capacidades físicas y a la vez mentales.

Los bloqueos físicos tienen su correlación su reflejo en nuestra manera de pensar y pueden limitarnos a edades muy tempranas, aunque siempre podemos aprender gracias a la gran plasticidad de la que estamos hechos.

El ejemplo más evidente son los avances que a través de nuestro cuerpo físico trabajado podemos originar en nuestras neuronas no solo las establecidas en el cerebro, porque en el abdomen y en el corazón, tenemos circuitos de neuronas a millones que forman nuestra geografía interior a modo de cerebros con percepciones propias y son capaces de modificar y transformarse a través de las Experiencias guiadas por el entrenamiento adecuado.

En el Yoga se trabajan las zonas diferentes del cuerpo a través de sus centros energéticos o **Chakras**, que coinciden con las zonas vitales de acumulación de neuronas y funciones vitales fundamentales. Pero al lado de las funciones más físicas hay otras capacidades sutiles que tienen formas y colores estudiados.

Se trata de integrar Conocimiento + Acción + Confianza, como ejes inseparables del proceso educativo, algo que no se ha conseguido aún en nuestra educación.

En el Arte tenemos la experiencia de que se puede crecer desde la plástica del cuerpo

³¹⁶ FELDENKREISS, M. *La Conciencia por el Movimiento*. Paidós. Buenos Aires. 1980.

La dificultad de ver lo obvio. Barcelona. Paidós, 1991.

El poder del Yo. La Autotransformación a través de la espontaneidad. Barcelona. Paidós, 1993.

integrada en y con las demás plásticas de la Vida y que se puede hacer en un grupo de iguales, de forma cooperativa para crecer en la confianza de las capacidades propias y las de los otros.

Lo que se investiga es nuestro Ser para estar en el mundo desde la creación o fabricación de conocimiento usando todo tipo de lenguajes naturales expresivos.

Hemos constatado que el mismo proceso que se nos niega cuando niños se nos niega a los adultos por ello hemos de partir de nuestra base real, de nuestra realidad como totalidad.

Para un niño jugar es conocer, hacer y vivir, y es algo importante, natural y comprometido y todo ello lo une de forma habitual, original.

La verdadera investigación no separa conocimiento de Acción, entre teoría y praxis, el ejemplo más significativo es el comportamiento lúdico del niño, para él el juego es, abrir posibilidades de acción nuevas y por tanto de seguir investigando y conociendo³¹⁷.

El Movimiento de Cooperación Educativa, formado entre otros por Alfieri, Canevaro, Passatore y Tonucci, este último un dibujante interesante y muy expresivo de situaciones educativas narradas con humor y nitidez gráfica excelente.

Para ello hemos de fijarnos en las potencialidades positivas para desarrollarlas³¹⁸, abandonar el modelo médico de diagnóstico, prescripción y tratamiento, para descubrir lo que sí sabemos hacer y a partir de ahí, desarrollar la educación de una forma global de tal manera que los problemas se borren porque hemos avanzado y extendido lo positivo, la potencialidad, la educación como integridad del ser, como completa puesta en marcha de lo que cada persona somos como todo armónico, holista.

Es la Educación entendida como desarrollo de las fortalezas potenciales propias de cada niño y de cada adulto. Para ello es necesario partir del Sí mismo y dar valor a la experiencia personal y única de cada uno, sacarlo a la luz.

1. 1. 1 ENTRENAMIENTOS O EJERCICIOS QUE PODEMOS DESARROLLAR

Bajo nuestro punto de vista la Educación ha de basarse en toda nuestra realidad física, mental, emocional y espiritual. Somos un todo conectado a mejorar también desde nuestra

³¹⁷ MOVIMIENTO DE COOPERAZIONE EDUCATIVA. *A la Escuela con el Cuerpo*. Reforma de la Escuela. Barcelona. 1979.

³¹⁸ LAPIERRE.A, AUCOUTURIER, B. *Simbología del Movimiento*. Científico-Médica. Madrid.1983.

primera herramienta visual, plástica y sutil, Nuestro Cuerpo, somos una Entidad Plena de Sentido, a trabajar y potenciar.

Acciones o Entrenamientos que podemos tener en cuenta también en la Educación Expresiva y Visual:

- .Conocer nuestros músculos, nuestros sentidos y relacionarlos, aprender a escucharlos.
- .Conocer nuestra coordinación y equilibrio, para desarrollarlos.
- .Aprender a disfrutar del Movimiento y del Reposo.
- .Valorar el estar Centrado y Relajado.
- .Valorar la Reflexión para la Acción significativa.
- .Saber conducirnos para expresar nuestras personales maneras de formular nuestra capacidad de Acción y de Emoción, para comunicar nuestra personalidad más positiva e integral.
- .Saber que es un trabajo a desarrollar durante toda la vida, porque nuestro cuerpo es la herramienta plástica primera a modelar, a organizar y crear.
- .Aprender que nuestro cuerpo es la sede, la casa de nuestras capacidades más sutiles y que todas están conectadas a él.
- .Educarlos en el respeto a nuestro gran instrumento musical, plástico, visual y simbólico: nuestro cuerpo.
- .Nuestro gestos dejan huellas visuales y plásticas, nos adentramos en la expresión visual de nuestra dimensión física, mental y emocional, creamos de forma visible.
- . Nuestras expresiones pueden manifestar Empatía, Solidaridad, Fuerza Emocional fraternal, Sincronía, Sinergia personal y Grupal, es todo un idioma interesante para aprender y desarrollar.

En nuestras experiencias, hemos tenido la suerte de que a través de la Psicomotricidad y el Yoga en este viaje de aprendizaje, hemos dado importancia sensible y práctica al cuerpo como herramienta primera de nuestra navegación por la Vida que puede ser más fácil, más ligera si desbloqueamos lo que nuestro pasado racionalista nos ha intentado grabar y gravar.

El Cuerpo y su plástica, elabora y ejercita la Plástica Visual, un Objeto Esencial da a la Luz materia y color, Marcas Visuales que tienen sustancia vital original y natural. Ellas nos marcan a la vez que las marcamos, que las imprimimos en los soportes que son múltiples también.

Exponemos dos de los juegos interesantes para crear conciencia plástica y visual de nuestro

yo físico que al trabajarlo sobre un soporte, se vuelve un espacio cada vez más simbólico.

Paisaje necesario. M. Vicente. 2011.

ALGUNOS JUEGOS PERSONALES, PUESTOS EN PRÁCTICA

1. 1. 2 JUEGO 1: LÍNEA PERSONAL

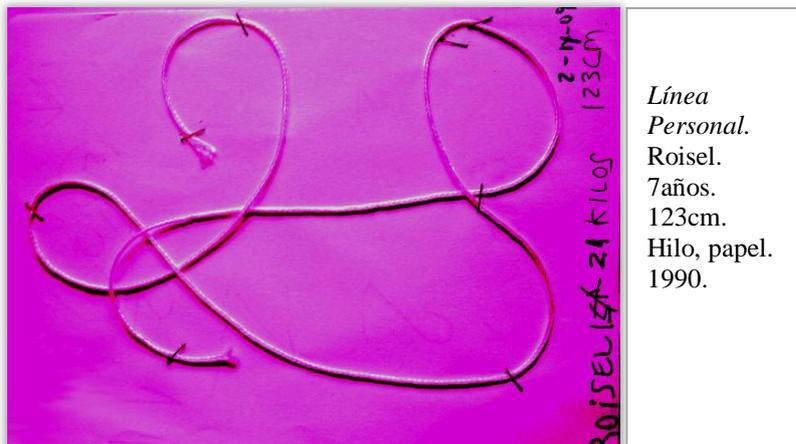
Nuestra longitud y también nuestra latitud, tienen dimensiones actuales, las descubrimos con herramientas de medir y pesar, para luego reflejarlas sobre soportes plásticos.

La extensión que anotamos de las medidas objetivas con instrumentos de medir, se puede dibujar como un elemento de color y geometría, prolongación de nuestro ser físico que hasta ahora no habíamos enunciado, expresado como algo a nuestro alcance, salvo cuando nuestros médicos, o nuestros padres evaluaban nuestro crecimiento.

Se nos revela y revelamos una señal lineal que también puede ser volumétrica y conseguir múltiples y nuevas fisonomías, en cuanto nos ponemos a derivar juegos con líneas de todo tipo.

Descubrimos varios esbozos para el proyecto de la arquitectura de nuestro cuerpo que puede acabar en diversas manifestaciones y pruebas de nuestra existencia física actual y también de nuestra energía y extensión, de la expresión inmaterial propia.

Somos puntos y líneas y volúmenes y color y además sonido y podemos poner música y textura a la realización de nuestros descubrimientos durante el proceso y como complemento o mejoramiento integral de nuestra obra final.

Línea Personal.
Roisel.
7 años.
123cm.
Hilo, papel.
1990.

También somos luz y sombra, reflejos y transparencias a publicar y a comunicar.

Somos existencia física y química, al lado de una existencia más sutil y etérea, informal y a la vez con existencia constatable de forma universal.

Somos geometrías a descubrir, dimensiones para crecer y límites que nos describen y que pueden ser ensanchados y construidos de formas inteligentes y sensibles.

1. 1. 3 JUEGO 2: LAS MANOS

“Misión fundamental del educador es desarrollar Alas en los que tienen manos y Manos en los que tienen alas”.

Ramón y Cajal.

Pueden ser y son, las herramientas que transmiten nuestras emociones, las que pueden hacerlas visibles, espontáneas, también los instrumentos más cercanos capaces de hacer plásticas las impresiones y las ideas.

Para que sean verdaderamente las que dejan la huella que necesitamos, han de estar coordinadas con nuestro cerebro izquierdo y también con el derecho. Con nuestra capacidad motora y emocional, con el ser único y diferenciado que somos.

Podemos personalizar nuestra visión de ellas de múltiples formas fantásticas, es interesante reconocer lo fascinantes que son como grafía personal.

En Psicomotricidad y en Yoga las manos conectan nuestro exterior con nuestro interior, son capaces de expresión muy personalizada, es un entrenamiento fundamental para los actores, los mimos, los humoristas y las personas que necesitan ser comunicativas de forma precisa.

También los artesanos y los artistas desde épocas primitivas entrenan sus gestos de manera

que llegan a la claridad mejor de lo que las herramientas específicas de su actividad, pueden decir o expresar.

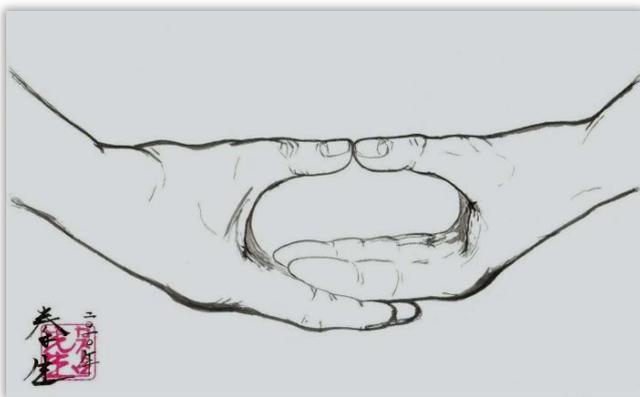
Grafas de Manos. Tamara. 1998.

De la coordinación manos-cerebro dependen muchas de las operaciones neurales que desembocan, que convergen en la escritura y la lectura.

Son tan importantes que debemos dedicarles especial atención para desbloquearlas y dejar que su desarrollo también sea armónico.

En Yoga hay ejercicios muy precisos que inducen a la Concentración a la Meditación y a la Contemplación: los Mudras o posturas de las manos que nos conectan a nosotros mismos y nos interconectan con el universo en el que estamos inmersos, el próximo y el más lejano.

Los Mudras son gestos de todo el cuerpo que el Yoga y posteriormente también la Psicomotricidad, tratan de entrenar para la expresión en el exterior de nuestro interior, han de fluir conectados con nuestro Ser.

*Mudra
"Ni Valle
Ni
Montaña".
J. E. K.
Castro.
2010.*

En el Yoga y la Meditación que conlleva, son gestos y posiciones simbólicas que se adoptan, expresiones corporales que hemos vivido también en rituales religiosos de nuestro entorno,

salvo que en Yoga los puede realizar toda persona practicante, porque es una manera de crear concentración e introversión y centrar la energía más sutil³¹⁹.

Lo importantísimo de estos gestos en Yoga es que controlan o conectan procesos involuntarios que funcionan fuera de nuestra conciencia habitual.

También la Psicomotricidad ha tratado de conectar los gestos externos con las redes internas musculares y neuronales en una búsqueda del equilibrio en el crecimiento físico, psíquico y emocional.

Se pueden aprender estos gestos reproduciendo los que otros nos muestran, es divertido y a la vez expresan sensaciones que nos hacen crear cada vez lenguajes a experimentar en grupo de una forma creativa, lúdica, emocionante y fortalecedora de nuestro Yo más integral y auténtico.

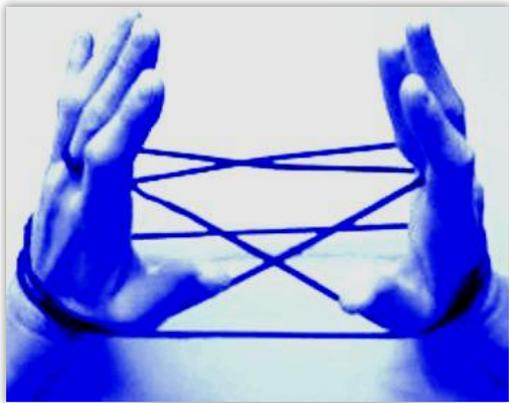
Para ello hemos de confiar y aprender a fiarnos de nuestra capacidad de expresión y de inventiva, de creación, esa que existe en todos nosotros, aprendemos a medir con las manos el espacio que nos rodea y las distancias en forma de juego que da realidad, aprendemos a modular los gestos y a precisarlos.

La Psicomotricidad, estructura el cuerpo, lo entrena para organizarlo también como herramienta de la forma más vital e integrada posible, como un juego de coordinaciones mentales, anímicas y motoras que nos enraízan como un Todo individual, que sin duda es constituyente del todo universal, aunque el Yoga es el maestro en esta unificación primordial.

También recordamos, buscamos y practicamos juegos tradicionales que crean volúmenes a

³¹⁹ HIRSCHI, G. *Mudras*. Urano. Barcelona. 1999.

través de cuerdas que hemos usado como líneas y volúmenes, en diferentes maniobras y juegos.

Juego Tradicional con Manos e Hilos.

Recuperamos también juegos de sombras tradicionales o inventadas, de pájaros, alas, sillas, todo lo que se nos puede ocurrir como repertorio abierto, para luego poder imprimirlas o dibujarlas en diferentes formatos.

1. 1. 4 JUEGO 3: JUEGO PARA SALUDAR O CONECTAR CON LOS OTROS.

Nuestros gestos pueden ser sagrados, nuestros saludos pueden ser muy comunicativos y divertidos, aprendemos a saludar como:

- . Los indios navajos.
- . Los esquimales.
- . Los indios siux.
- . Algunos amigos o conocidos que inventan fórmulas.
- . Algunos personajes de comics o películas.
- . Investigamos formas nuevas de conectar que existen a nuestro alrededor.
- . Podemos inventar nuestra propia forma grupal y personal de saludar y descubrir lo otro.

Manos. M. Vicente. 2000.

Nuestras manos hacen, manu-facturan lo que queremos decir o lo que se expresa de forma espontánea al jugar con materiales que nunca hemos usado como juego, aunque de pequeños disfrutamos de todo lo que cae en nuestras manos o está a nuestro alcance.

Rompemos y reconstruimos objetos que investigamos para ver su factura y sus materiales para reutilizar y reciclar, pensamiento y acción. Usamos los objetos como un Legó casero y autoconstruido. También conocemos las grandes posibilidades del Legó, considerado el juego más inteligente fabricado, nos encanta y nos sigue encantando su capacidad de dibujar en volumen y en color con libertad. De hecho hay muchos seguidores adultos y jóvenes que se encuentran a nivel internacional para hacer obras e innovar en las figuras representadas.

Las manos hablan en las personas y de las personas, expresan, explican, reconfortan, animan una historia, ofrecen signos de entendimiento, tiene lenguaje y puede ser un idioma ya descubierto como el de las personas sordas o también podemos llegar a crear un lenguaje visual y gráfico personal y de grupo.

Con la práctica del Arte nuestras manos son capaces de emitir mensajes sobre soportes que de otra manera nuestro cerebro y nuestro lenguaje oral y escrito no sabría emitir o sería más difícil y complicado.

El Arte nos permite decir con nuestras manos lo que las alas del espíritu nos inspira, son en realidad las alas que batan, que mueven, nuestro yo físico para dejar señales del espíritu que nos constituye.

Como afirma Cajal, gran científico y dibujante, estamos convencidos de que podemos hacer en nuestra Educación, que nuestras manos sean alas, y que esas alas puedan ser manos, si lo necesitamos.

Manos Conectadas .S. Cabrera. 2001.

Dejamos a nuestra mano en Libertad sobre el papel, con diferentes instrumentos al principio sin color, desatamos nuestros gestos de miedos y reglas que nos paralizan, dejamos huellas de nuestro paso, comenzamos la aventura de dibujar con Libertad.

1.2 JUEGOS PLÁSTICOS:

AUTOEXPRESIÓN Y POÉTICA EN LO COTIDIANO.

*“Si vemos la Vía Láctea, es porque existe
Verdaderamente en nuestra alma”.*

Jorge Luis Borges.

Todas nuestras acciones cotidianas pueden ser motivo de aprendizaje y en el caso de lo visual llega a ser un hábito muy cercano, podemos adquirir una conciencia y una práctica de ver por entrenamiento que nos lleve a experimentar con todo lo que nos rodea desde el reflejo de un pequeño rayo de sol, hasta los cartonajes de los cereales, de las cajas de zapatos o los fondos protectores con formas de plástico de nuestros ordenadores.

El primer punto geométrico está en nuestra naturaleza y también la primera línea, también en nuestro volumen, cómo no incorporar todo lo cercano en nuestro despertar de pensamiento y acción, los niños con su mirada nueva, recién estrenada, son capaces de disfrutar y enseñarnos a disfrutar de lo más pequeño e insignificante, a la vez esa capacidad de asombrarse de lo minúsculo o de lo que ya muchos adultos no perciben, abre sus antenas a todo tipo de aprendizajes.

Aprender a confiar en nuestros ojos, en nuestra mirada, es importante para nuestro crecimiento y la educadora más especializada es la plástica de lo real y aún de lo que no tiene formas definidas.

Círculo Creativo. M. Vicente. 2000.

Ello significa nuestra Estima y la capacidad de apreciar y estimar a los otros. Es la Confianza en la Emoción Positiva, en esos componentes que tejen las formas y la realidad: Lo más VITAL, LO VIVO.

Sinceramente creemos que esto es el Arte: el Arte de ver, el Arte de Vivir, de sentir, de forma renovada, singular, personalizada y por tanto inteligente, para sumarla a la comunidad con los otros.

Desde luego necesita un acompañamiento porque nuestra educación y la sociedad que hemos desarrollado, ha creído que solo se aprende de una determinada forma y en una única dirección útil, este es un gran error que nos ha hecho perder conciencia y por tanto sabiduría, a la vez que un mundo disfuncional, que no aprovecha las capacidades de cada uno, su poder y su aporte singular al plural.

La Respiración en el Yoga, en el Budismo, significa la manifestación a nivel Micro del Gran Ritmo Universal Cósmico, desde donde percibimos y formamos parte de lo Macro.

La Función Respiratoria, a la vez vegetativa y voluntaria es modificada con sabiduría por el Yoga en forma de ritmos conocidos para despertar el potencial energético total, Kundalini, que puede estar disminuido o bloqueado en nuestro cuerpo³²⁰ y que repercute por tanto en mente, emociones y espíritu.

Es una herramienta de reeducación por tanto necesaria en su vertiente global, cuantitativa y cualitativamente.

Aprender a respirar es la base pues de nuestra capacidad para educar la capacidad de conducir nuestro cuerpo en su Acción, Equilibrio y en su Reposo Real, la Relajación. Respirar aquí significa vivir, lo físico y lo sutil al unísono, como dice el Yoga.

En este sentido la Psicomotricidad coincide con la Filosofía Oriental, pensamos en realidad que son las técnicas del Yoga las que han dado lugar a todo el trabajo corporal, relacionado con el ejercicio físico estructurado como motricidad, gimnasia que hemos recibido con grandes cortes de su fundamento más sustancial o llamémosle sutil y que ha sido como un castigo en muchas ocasiones en nuestro tiempos escolares pasados y actuales, sin poder reconocer su importancia porque se le ha separado, aislado, su sentido primero, que es su cualidad de entrenamiento físico-mental-emocional-sutil.

³²⁰ BROSSE, T. *Conciencia-Energía*. Taurus. Madrid. 1981. Pág. 167.

El humano puede sufrir por estar atado a ritmos confusos y caóticos aprendidos, que son productos también de una mala educación, esta conlleva una traición a los ritmos espirituales más elevados o evolucionados una sensación de falta de sentido y de infelicidad. Una más de las consecuencias del divorcio racionalista entre física y química, y también entre material y espiritual.

Ameba. Fotografía microscópica. A. Guillén.

Hay una ondulación, un ondeo, un oleaje, un ritmo, un fluir que favorece la Creatividad, la Flexibilidad física y mental, que se puede trabajar como han demostrado múltiples técnicas corporales en el siglo XX que aunque ciertamente más limitadas que el Yoga, han demostrado la necesidad del trabajo del Cuerpo para trabajar la mente, las emociones y la salud físico-mental, en un conjunto inseparable.

Desde nuestras primeras experiencias plásticas tuvimos claro la importancia del trabajo corporal para poder expresarse de forma personalizada y autónoma o lo más libre posible, es decir nos curamos o evolucionamos y avanzamos y podemos comunicar por contacto y contagio rítmico, de ritmo a ritmo, de cadencia en cadencia, es el Gran Baile Cósmico.

Así el comer es la asimilación de la Energía de lo que comemos y de forma similar la Educación, la Terapia, es el alimento energético que necesitamos, transferido por un buen Maestro de la Formación Saludable. Decía ya Hipócrates: “*Que nuestro alimento sea nuestra medicina y que nuestra medicina sea nuestro alimento*”.

En este sentido hemos realizado varias veces Meriendas Plásticas, sobre todo con niños, donde los elementos que comíamos, primero los componíamos y después formaban parte de nuestra plástica interna, nos pintaban.

Hay una puesta en forma de nuestros ritmos, una armonización también de los aromas y de los colores de los que la sabiduría oriental sabe y nos ha transmitido mucho y que nosotros

como occidentales hemos puesto nombres relacionado con la Psicología del Movimiento y su aprendizaje saludable.

La Acupuntura y la Homeopatía como técnicas, saben de las sustancias delicadas que pueden modificar, de la microalimentación que supone el trabajo con lo aparentemente micro, para la unidad y la armonía físico-psíquica.

Vivimos una fase terminal de Kali Yuga, una época negra, que ya en el siglo III, se describía así: la era de los trabajadores, del ego, de la máquina, del sexo y del confort.

La materia debe dejar de ser expresión de la mente para ser expresión de la Conciencia Evolucionada o Superior, se avecina o debe y puede suceder una época de Satia Yuga, una Época de Verdad. [**Sri Aurobindo**]³²¹

Nuestro cuerpo es una verdad asombrosa, una realidad como herramienta básica de la que podemos partir y conocer en el sentido de ser el locutor, el presentador, el manifestante de nuestra realidad y además el transformador evolucionado de nuestra forma de ser en el mundo real.

Esto es la Plástica del Ritmo, del Movimiento, de la obra expresiva.

ALGUNOS JUEGOS PLÁSTICOS PERSONALES.

La Educación motriz y emocional, puede tener un gran desarrollo en la Visual o Plástica, toda la comunicación no verbal y verbal puede ser practicada y estampada, moldeada, puesta sobre soportes desde nuestro cuerpo a todos los que podemos encontrar y buscar en nuestra vida cotidiana que son de uso frecuente o que se pueden comprar en cualquier librería o tienda de materiales específicos para la plástica.

Somos partidarios, más aún, somos amigos de utilizar materiales que tenemos en casa o que nos encontramos o buscamos a veces en la calle, como amigos que nos llaman desde diferentes espacios, así recobran nuevas vidas y podemos admirar el buen formato que tiene muchos de los materiales que desperdiciamos.

Aprender a reciclar materiales nos enseña el respeto por lo ya hecho, sus características y personalidades, composiciones, colores, además nos enseña el respeto a nosotros y nuestro medio ambiente natural y social.

³²¹ BROSSE, T. Op. Cit. Pág. 167y ss.

Corazones
Encontrados.
M. Vicente.
2011.

Es decir nos educamos visualmente y también de nuevo y a la vez, en otros aprendizajes estéticos y éticos que hacen nuestra educación y nuestra cultura más avanzada y solidaria, responsable y fraternal positiva, auténtica y efectiva.

Algunos juegos plásticos que usamos pueden ser desde simples geometrías, hasta conceptos y relatos que conforman las historias de los proyectos que contamos en el capítulo 2. Experiencias, de forma más intensiva y extensiva.

Queremos en nuestros proyectos crear desde un lenguaje sencillo, libre de cargas de pesadez, la mayor concentración posible de optimismo y humor para un ejercicio vital positivo, lo más fluido y ágil que podamos descubrir.

Creemos que es necesario integrar todos los niveles personales accesibles a nuestro momento y vivencia personal atravesando y sumando cotas de sentido. Atravesando también dolores y heridas antiguas para re-hacernos en un tejido individual y colectivo cada vez más nuevo.

Tratamos en estas Prácticas visuales de:

.Creatividad efectiva: Aumentar la Capacidad de tener ideas nuevas y originales, personales y colectivas, por Conexión y Suma simple.

.Razonamiento abstracto, aprender a pensar, a manejar ideas.

.Comprensión verbal, apertura para entender y hacerse entender a través de las palabras.

.Fluidez verbal, facilidad para usar y jugar de forma creativa con las palabras habladas y escritas.

.Razonamiento espacial, percepción y capacidad para moverse y percibir el espacio de una manera natural y segura.

.Razonamiento mecánico o automatizado, entrenamientos para formular de manera espontánea lo encontrado, lo tratado y aprendido.

.Capacidades artísticas, espacios y extensiones de las facultades potenciales que todos tenemos de hacer, de practicar lo creativo con formas personalizadas e interesantes.

Secretos.

Técnicas mixtas.

Kevin.
7 años.

2008.

.Conexión de sinergias personales y grupales para sumar hallazgos y resultados.

.Aceptación de mi personalidad y de las diferencias personales de mis compañeros o cercanos en la Investigación Plástica y en la Vida.

.Conocimiento y ampliación de mis capacidades y emociones saber sumergirme en ellas y emerger en forma de acciones plásticas y presencias inesperadas y en muchas ocasiones en forma de personajes y personas más fuertes y capaces de sensibilidad con nosotros mismos y con los otros.

.Autoconfianza y Confianza en los otros en sus capacidades más positivas, la Confianza Fundamental, la que nos funda y fundamenta.

.La Comunicación no verbal, lo que parece que no se puede decir, pero podemos investigarla a través del Arte como ejercicio intenso.

.También del Conocimiento, de su Traducción o Traslación a otros lenguajes que los habituales, de sus explicaciones y aplicaciones variadas.

.Del Análisis y de la Síntesis, de la Síntesis Creativas, de la Evaluación de lo experimentado y dicho en varios lenguajes expresivos, en todos los que podemos.

.Del Desarrollo de la Conciencia, de la posibilidad de cultivar los matices selectivos positivos que crean conciencia.

.Reconocer, descubrir y aceptar los valores de la Empatía con todo lo creado.

.Aprender a elegir lo que nos hace humanos sensibles personal y socialmente.

.Aprender el Concepto de Evolución y comprometernos con ella.

.Descubrir y Organizar los Valores Positivos que necesitamos personal y socialmente.

.Describimos de forma breve tres Juegos de Plástica experimentados en diferentes niveles de edad y circunstancias. El lenguaje no verbal que nos proporciona la Plástica Creativa es una fuente de Experiencias y Conocimientos para todo tipo de trabajo Personal, Social y Académico.

1. 2. 1. JUEGO 1: SOY UN PUNTO

*“En nuestra percepción el punto es el puente esencial,
Único, entre palabra y silencio”.*

V. Kandinsky

En el inicio somos un punto micro-micro que se multiplica hasta organizarnos en seres que tienen una presencia en el mundo y en el Universo. A veces somos invisibles o algunas de nuestras características solo las podemos sentir a través de datos no visibles, a través de su Personalidad o Energía.

Somos células en origen, puntos pequeños que se organizan en universos complejos.

Localizamos esos puntos en nuestro interior, en nuestro físico y también a nuestro alrededor.

Vivenciamos y tomamos conciencia del Punto que somos, para reconocer puntos personales y ambientales de los que partir para dibujar esa realidad espacial y a veces muy especial.

Distribuimos los puntos investigados con libertad sobre soportes de papel, folios y otros formatos también descubiertos como interesantes para cada uno de nosotros.

Captamos los puntos del lugar donde estamos o los buscamos y tratamos de colocarlos de forma reconocible, hago un plano de los puntos que me interesan o me llaman la atención.

Empleamos herramientas simples y asequibles e investigamos también todo tipo de objetos que dejan huella.

Puntos. Gustavo. 2003.

Llegamos a nuestra huella personal y desarrollamos los micro componentes y las galaxias inscritas en nuestros dedos.

Nos acercamos con sorpresa a lo Universal y el Universo inscrito en nosotros.

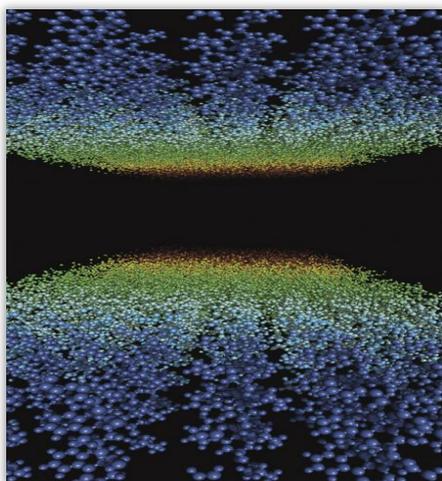
Llegamos con sorpresa y admiración emocionante a integrarnos en un espacio atemporal y temporal cotidiano y también infrecuente de ver o expresar.

Lo cotidiano es básico y simple pero no es trivial, puede conectarnos y a veces está ya de por sí conectado con lo inusual y extraordinario.

Aprendemos a movernos por la Geometría sin darnos cuenta, sin dramas de exigencias o presiones inútiles, aprendemos lo sustancial del dibujo personal y académico, avanzamos en conocimiento de forma didáctica, evidente e inteligible con más facilidad que con métodos áridos y cansados o molestos.

Aprendemos que el esfuerzo es mantener la decisión y la concentración y aprendemos a reflexionar de forma meditada y atenta sobre lo material y su dibujo y sobre lo inmaterial y aprendemos a percibir, a captarlo, a conseguir un lenguaje que va más allá del lenguaje que conocemos.

Nos iniciamos en el dibujo aunque nos hayan repetido que no sabemos dibujar, dibujamos y a partir de aquí nuestra mano y nuestro cerebro liberan las conexiones gráficas que no habían sido desarrolladas o que teníamos bloqueadas.

Cristal de Proteína. El País .CFEL/DESY.

También ampliamos nuestra capacidad de grafía de las formas y de los formatos por progreso en la investigación de nuestra capacidad gráfica y expresiva, todos los que no hemos

dejado de dibujar.

Investigamos y recogemos puntos naturales encontrados en casa o en las calles o caminos que recorreremos a diario o que buscamos en conjunto.

Creamos nuestros puntos propios con diversos materiales.

Hacemos ritmos y sonidos al generar puntos en una sucesión personal y divertida.

El Punto es el Cero y el Comienzo de lo Infinito.

En el origen hay siempre un punto de partida, de traslado, de traslación, de giro, de cambio, de generación.

Puntos naturales conectados.
M. Vicente.
2011.

El punto genera caminos, líneas, cuerpos simples y muy complejos, es el ejercicio en muchas ocasiones de lo MICRO, puesto a trabajar, a fundar, a crear, desde la misma raíz creativa en la que está inscrito.

Podemos partir del Punto como personalidad para dibujar y para pintar.

Pasamos de ser un punto motor a crear el principio de todo tipo de trazados y proyectos.

Comenzamos en un punto de Inicio la Aventura de crear y de recrear los puntos que las geometrías de nuestro alrededor nos traen a la Conciencia.

Puntos naturales. M. Vicente. 2011.

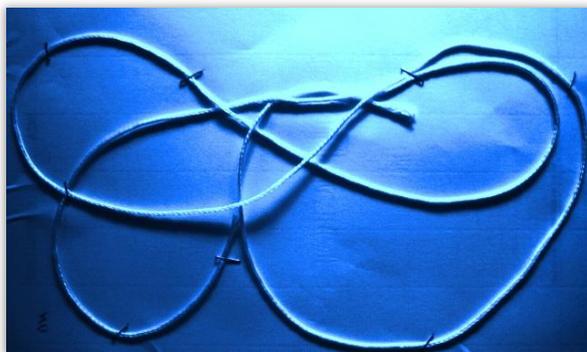
Con ello generamos todo tipo de geometrías, estructuras y volúmenes, ritmos y caminos hacia la tierra y hacia las nubes.

Somos una célula en inicio que genera con el tiempo la complejidad magnífica del cuerpo y la mente y el espíritu humanos.

Hemos desarrollado este juego de forma más extensa en el Proyecto Puntos de Vida-Puntos de Interconexión.

1. 2.2 JUEGO 2: SOY UNA LÍNEA

Es una derivación más derivaciones plásticas, del juego Línea Personal, desarrollado en Juegos Motrices.

Soy una línea.
Mario.151cm.
Hilo sobre papel.
2012.

Los puntos generan líneas, lo comprobamos, lo probamos, las líneas crean redes que nos sirven, a veces son invisibles, a veces enmarañadas, a veces descubren imágenes que nos sabíamos que teníamos en nuestra imaginación.

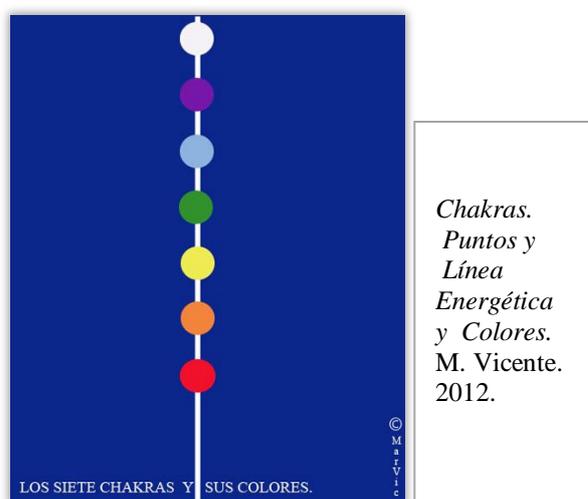
La Línea puede conectar puntos, creando geografías y criaturas, la nuestra puede derivar en un camino de exploración a través del espacio, que me sirve para salir de laberintos como Ariadna, la que dio en un ovillo de hilo a Teseo, la línea de salida de un gran Laberinto.

Línea Natural.
Vuelta, Voluta.
M. Vicente.
2002.

Creamos así un personaje y un volumen con las medidas de nuestro cuerpo, y vemos que nuestro cuerpo y sus líneas, tiene un sentido geométrico singular, al que podemos añadir color y emociones diversas, como en la Naturaleza o en la Vida cotidiana de nuestros vestidos.

Muchas culturas han usado el punto, la línea lo espacial derivado, como Geometría Sagrada,³²² los puntos energéticos en nuestro cuerpo forman una Vertical Sagrada, que el Yoga trabaja de forma fundamental y con serios fundamentos.

El equilibrio de nuestros puntos energéticos, es el equilibrio de nuestro cuerpo, mente y espíritu, como enseña el Yoga.

Podemos descubrir el sentido y la Simbología de la Línea también en los Señales y Signos, que vemos a diario, en las ropas que vestimos, en las calles y edificios que conocemos.

El horizonte, nuestro cuarto de trabajo y de dormir, los juegos tradicionales e inventados que nos pueden enseñar, usa la geometría de una forma natural y divertida.

La representación del punto, la línea, el triángulo, el cuadrado, la cruz, el círculo, y otros signos geométricos simbolizan la declaración de un vínculo con el conocimiento que ha determinado durante la historia de la humanidad, un lenguaje muy importante.

En todas las culturas hay muchas formas análogas, son símbolos básicos que en forma de geometría contienen los conceptos de Cultura y Civilización.

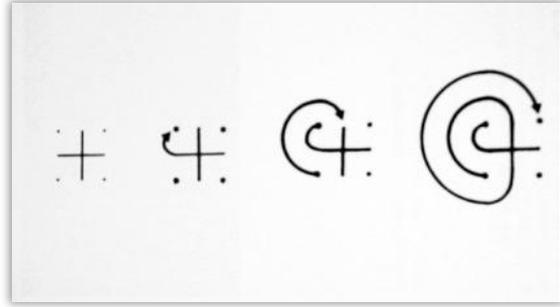
Una línea extendida puede dibujar Laberintos, o Mandalas, símbolos que podemos practicar

³²² SKINNER, S. *Geometría Sagrada*. Gaia. Madrid. 2007.

de forma que nos ayuden a experimentar las soluciones que las grafías de pueblos sabios nos han legado.

Líneas y Geometrías Encontradas. 2012.
M. Vicente.

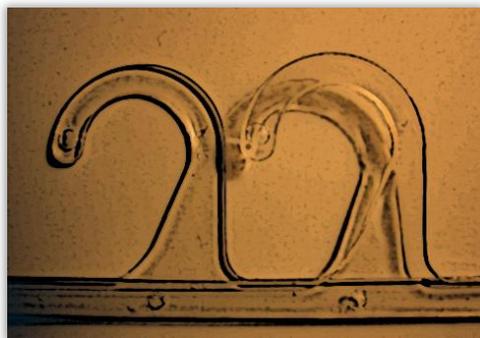
Dibujar Laberintos. Catálogo Laberintos. 1995.

En todos nuestros proyectos de una u otra forma han estado presentes los símbolos, su poética y su experiencia como parte del aprendizaje del Arte y también de la Psicología.

Los símbolos y sus grafías y las escrituras que conllevan son de gran valor para nosotros como Práctica y Experiencia de Investigación y Desarrollo Personal y Social.

1. 2. 3 JUEGO 3: CRIATURAS ENCONTRADAS

Son personajes fruto del azar y de la mirada de cada uno que se nos muestran y podemos descubrir si los buscamos con ojos que se entrenan en lo plástico de la realidad cotidiana.

Personajes. 2011. M. Vicente.

Personaje. 2010. M. Vicente.

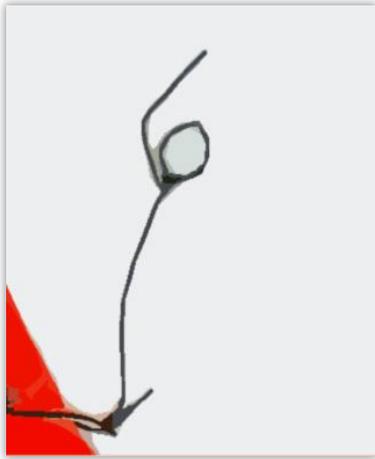
Para trabajar el Punto la Línea, la Geometría, el Color, y la Percepción, la Observación, la Concentración y la capacidad de dibujar con conceptos naturales y espontáneos, muy lúdicos y simbólicos.

En todos los proyectos hacemos acopio y reunimos materiales que cada uno tiene en casa y además salimos a recogerlos a los lugares cercanos al desarrollo del proyecto.

Pueden cobrar nueva vida, la que se desprende de su configuración material, de su energía y

de la energía novedosa que nosotros le introducimos, con ellos podemos crear Arte a nivel amplio, hacer obras Plásticas, Literarias y Poéticas todo aquello que lo cercano nos dice si aprendemos a mirar y dialogar con ello.

Todo ello comunica y nos hace dialogar en grupo resultando historias colectivas en las que la colaboración y la participación suma efectos y calidades conjuntas muy interesantes.

Es una investigación de las formas que el azar y el juego resuelven de formas divertidas y simbólicas.

Son personajes que nos llaman a mundos nuevos, porque se configuran como criaturas capaces de tener una historia si las dejamos crecer de forma fantástica y trabajamos con ellos, dialogando con las sustancias, los trazos, los colores, conociéndolos.

Personaje. 2008. M. Vicente.

Son verdaderos signos que nos hacen viajar por la Imaginación.

1. 3 JUEGOS VERBALES: TOMAR Y DAR LA PALABRA.

*“El lenguaje ha de llevar
al punto cero,
al punto de la Indeterminación Infinita,
de la Infinita Libertad”.*

J. Ángel Valente.

Las palabras crean y nos crean, son generadoras de realidad, la nombran, Freire, gran maestro comprometido con las palabras como generación, como incubación de realidades humanizadas, personales y sociales, desarrolló métodos propios que han sido de gran significado y compromiso en temas sociales de Alfabetización, Ecología y Democracia, tanto personal como social.

La palabra puede ser también una herramienta de Investigación, de Conocimiento y de Acción, depende de la Palabra y de cómo la usamos que seamos o no seamos auténticos seres únicos, originales en el sentido de origen de ser distinto y sin embargo conectado al común.

Es el trabajo de la Palabra como expresión personal y grupal.

Captar lo que escapa a las Palabras, se ha definido en muchas ocasiones, que es lo que hace el

Arte Plástico, sin embargo podemos decir también que las palabras captan matices también que pueden escapar a la Pintura o a la narración visual y a la vez son objetos plásticos, signos de la lengua para saborear el sentido de los signos primeros dibujados para entendernos entre los humanos.

“Pal-Abra. M. Vicente.2000.

El contenido verbal conviene que sea muy bien elegido entre todos que encaje en nuestra realidad y abra nuevos sentidos aún no descubiertos a los términos, para que se abran los distintos juegos o recreaciones de los diferentes códigos que podemos poner en acción.

Buscamos en muchas ocasiones cuentos clásicos y contemporáneos de forma que conocemos temas que nos son afines en este momento, que nos resulten perfectamente inteligibles en su composición de historia y personajes, es decir leemos y trabajamos las raíces y fórmulas de la historia contada.

Pueden ser todo tipo de criaturas, que nos ayuden para luego crear libremente nuestras formas de decir y comunicar nuestras propias historias y relatos sentidos y descubiertos.

*Escribir
Con-Junto.
M.
Vicente.
Calpe.
2006.*

Aprendemos a comunicar todos los sentidos encontrados, los apuntamos, en un diálogo de grupo vivo y creativo, que crea músicas y coherencias personales y grupales.

Ponemos en juego nuestros propios métodos o fórmulas de creación para movernos de una nueva forma por relatos que brotan de nuestra experiencia personal y grupal.

Nombramos tres juegos que hemos puesto en experiencia, en práctica con grupos diferentes en edad y nivel cultural y en diferentes épocas de nuestro trabajo de más de 20 años. Los desarrollamos en el apartado de Ilustración de Procesos Personales del apartado II.2.

1. 3. 1 PAL-ABRA

Despertar el caudal interior contenido en cada palabra y despertarlo de forma personal y grupal. Es una investigación importante y podemos decir necesaria para la práctica del lenguaje como herramienta de conocimiento y comunicación.

En el apartado 2. Algunos Proyectos Desarrollados, ilustraremos de forma más ampliada, como hemos realizado estos esquemas de trabajo en forma de obra.

Abrir todo su color y sus múltiples combinaciones, sus matices aprendidos y descubiertos en el Arte de nombrarlas y escribirlas como dibujos de signos misteriosos que contienen misterios dentro de su aparente normalidad o natural cotidiano o como objetos de juego cotidiano, frecuente.

Escribir Con-Junto Calpe. 2006.

Las Palabras pueden ser una Gran Juego Creativo, al modo de los amigos Surrealistas o al modo Dadá, hay muchos experimentos realmente interesantes que nos acercan a la lectura del idioma y a su escritura de una forma profunda y divertida.

Se nos plantean nuevas fórmulas en medio de nuestra convivencia con ellas. Su presencia

entre nosotros es preciosa y además nos inducen y nos llevan a la ampliación de nuestro mundo a través de su dibujo misterioso y sus sentidos múltiples.

Ellas estimulan mundos dormidos de sonidos, color y formas de una manera que configuran nuestras historias de Fantasía y también de Realidad.

ABRA-ZAR	REIR	PAZ	SONREIR	BESAR	ESPERANZA
QUERER	PODER	PODER	ELEGIR	SOÑAR	AMISTAD
MIMAR	ARMONÍA	LIBRE	VIVIR	GRITAR	ABRAZAR
REIR	BAILAR	CANTAR	AMAR	ACEPTAR	AMOR
TENER	SENTIR	QUERER	VIVIR	AMAR	SONREIR

*Escribir
Con-
Junto.
2006.*

Aprendo y aprendemos a manifestar emociones de todo tipo en una atmósfera de juego y reconocimiento de lo que nos sienta mejor a cada uno de los integrantes del grupo.

Practicamos lenguajes verbales y no-verbales y aprendemos a conducirlos hacia el lugar más interesante.

Las palabras tienen color y energía, abrimos sus capacidades como si fueran cajas de tesoros a descubrir, recuperar y vivenciar.

Las palabras me llevan a otros ámbitos más íntimos y las puedo compartir en forma de **Poema Conjunto**.

1. 3. 2 POEMA CON-JUNTO

Nombre y juego creado por la autora y publicado en el año 2004, en un canal de Poesía en Internet.

Lo creamos a partir del Pal-Abra, como juego colectivo para descubrir y juntar atmósferas poéticas contenidas en los grupos, es muy entusiasmante.

Si consideramos el sistema Pal de color aplicado a las palabras, nos sale El Sistema Pal-Nos, para descubrir gamas infinitas de matices, de tonalidades en conjunto ampliado al trabajo y la inspiración en grupo.

Son como planos de palabras realizados en grupo, eligiendo palabras importante para cada uno y dejando que la emoción impregnada en ellas se trasluzca.

Este juego ha tenido muchos seguidores en la Red de Internet, porque lo llevamos a cabo en

un Canal de Poesía, bastante seguido por personas con intereses literarios expresivos y líricos.

<ol style="list-style-type: none">1. ABRAZAR REIR, QUERER PODER MIMAR ARMONÍA.2. REIR ES BAILAR TENER ES SENTIR PAZ ES PODER.3. LIBRE SONREIR Y CANTAR ES ELEGIR QUERER VIVIR.4. AMAR ES VIVIR BESAR LA ESPERANZA SOÑAR AMISTAD.5. NO GRITAR, ABRAZAR ACEPTAR AMOR AMAR Y SONREIR.	<p><i>Poema Con-Junto. Escritura Con-Junta. 2005.</i></p>
--	---

Tiene unas reglas fáciles y se asemeja al Rap, aunque los temas en un principio son más intimistas y personales y se conforman por afinidades personales de sujetos que se encuentran en un Canal de Internet, lo interesante es que en muchas ocasiones no se conocen realmente, pero pueden compartir ideas y emociones y darles formas muy interesantes.

Al final lo podemos pulir y cada uno hace su versión, para elegir una que nos guste a todos.

Poema Con-Junto. M. Vicente.

De este juego tenemos un blog personal con algunas sesiones entresacadas de Muchas otras elaboradas y confeccionadas en un colectivo virtual³²³.

Es uno de los juegos más entusiasmantes y energéticos que hemos puesto en marcha en nuestra experiencia personal y profesional.

Lo describimos con más detalle en el Apartado de Proyectos.

1. 3. 3 JUEGO CON MI NOMBRE:

ME LLAMO.

Sobre todo desarrollado en los proyectos *Arte y Ensa-Yos*, *Literatura Conjunta*, *Escritura*

³²³ VICENTE, M: <http://poemaconjunto.blogspot.com>

Con-Junta y también de modo cotidiano en nuestra práctica diaria de la Psicología y el Arte.

Mi nombre ha sido elegido antes de que yo pudiera elegir y me configura en principio, me lleva a ámbitos de sentidos que otros han buscado para mí, para que me acompañe y me denomine, me señale de una forma individual A veces me conecta con creencias populares o religiosas de nuestros padres actuales y nuestros padres en la historia de la humanidad.

Se crea un ámbito, una atmósfera en torno a mí, me rodea y me da mi primera identidad y mi personalización. Esto es motivo de suma también, al descubrir otras esferas a las que yo quiero pertenecer cuando voy creciendo.

Por tanto me busco a mí mismo y juego a investigar en la palabra que me nombra, así me renombro, me puedo nombrar de nuevo, me centro en nominarme, me llamo con implicación personal y a la vez humorística, flexible y a la vez reflexiva, sensata, formal, me investigo hasta en la configuración, en la ordenación nominal de un apodo propio.

Me dibujo en Palabras inventadas que saco de la combinatoria que producen las sílabas y las letras de mi nombre. Construyo ritmos nuevos en mi identidad, me encajo en el idioma de las sílabas nuevas, que me recuerdan a los lenguajes de remotas tierras y pueblos.

Podemos trascender lo sensible, el objeto material, la letra y desbloqueamos otros sentidos que están insertos en lo humano más desarrollado personal y universal-mente.

Aprendo a jugar con las múltiples lecturas de letras, sílabas y palabras, aprendo a crear y a Crear-Me, a crear el Me, el Yo Auténtico, el que identifica mi persona y el sujeto completo que soy.

En este territorio nos sentimos muy cercanos a Joan Brossa y Jaume Plensa, dos artistas contemporáneos que han utilizado la Palabra como plástica de sentido, como técnica expresiva, en los Poemas Objeto y en el caso de Plensa, a modo de piel o envoltura del cuerpo, de identidad gráfica, de piel transparente formada por signos del lenguaje gráfico.

*Escribir
Con-
Junto.*
Entrada de
blog.
2006.

Hago una composición, que me lleva a llamarme como mejor me suena, me creo un nuevo nombre para ser el artífice de mi obra literaria o plástica. Me creo y creo en mi capacidad de originar nuevos sentidos a las palabras y a las historias que suceden o que me invento como un escritor aprendiz del juego de decir mi vida de forma creativa y nuestra vida en conjunto.

Con nuestra mirada creativa descubrimos a través del mundo de las palabras y de los signos del lenguaje, nuevos ámbitos conectados del entorno singular y plural, espacios y atmósferas que de otra forma permanecen dormidas o latentes en nuestro interior más rico y diverso, ese que se enlaza con el universo del otro y de lo Otro.

Elijo de forma personal un apodo o sobrenombre, un seudónimo, que me da nuevas puertas, caminos y atmósferas que exploro con mi nueva identidad de forma libre y liberada de ataduras de otros que me fijan o me bloquean en un lugar que debo transformar de forma original, si quiero jugar el Juego de la Creación de mí mismo y de mi lenguaje propio para inter-conectar con otros lenguajes creativos de hoy y de todos los tiempos.

Así nos llamamos parte de palabras que nos gustan y que entendemos o inventamos nuevos vocablos que nos suenan a esquimal o hindú, incluimos todas las lenguas de la tierra en nuestro modo de recitar nuestros nombres nuevos.

Los resultados los grabo y hago una especie de entonación o salmodia que nos contiene, paso a otro lugar desde el que me siento más libre, más yo y más nosotros porque inventamos un idioma que crea, para crear y crearnos en otros lugares más extensos y sentidos, más vivenciales.

*Escribir
Con-
Junto.
Calpe.
2006.*

Apreciamos el gusto de crear, lo saboreamos y nos reconciliamos con nuestro mundo interior y exterior, con mi yo desconocido y con el nosotros por explorar y conocer, tomo Conciencia de la interconexión que da la Creación, que va más allá de nosotros, se hace Universo y se

puede compartir de una forma emocionante y muy motivadora.

Nos introducimos, nos lanzamos a bucear en el pozo misterioso de los signos y de los símbolos que nos habitan a todos.

1. 4 JUEGOS CONCEPTUALES.

SENTIDO DEL CONOCIMIENTO PERSONAL Y COLECTIVO.

“Todo lo que nos rodea, incluidos nosotros mismos, está hecho de energía”. **Einstein.**

El término Concepto nos puede indicar una unidad mínima de Conocimiento, porque representa el significado de contenidos personales y sociales, podemos pensar que es el equivalente contemporáneo de Idea³²⁴.

Tanto la Filosofía como la Literatura o el lenguaje cotidiano, sabemos que son herramientas que pueden inventar mundos, lo interesante es que esos mundos sean lo más significativos posible para hacernos personas evolucionadas.

Si descomponemos el lenguaje, desordenamos sus elementos o componentes y lo reconstruimos de formas nuevas, creamos realidades personales y colectivas que dan lugar a filosofías y a cambios en las plásticas y en las ciencias también.

En Psicología introducir o investigar las palabras, los conceptos que sirven para sanar las dificultades personales es un ejercicio de investigación personal que se puede hacer en el equipo formado por la persona o personas buscadoras de fórmulas nuevas a partir de las vividas y con la colaboración del profesional de la Psicología Contemporánea que tiene herramientas para desbloquear de forma creativa en conjunto con el otro y para generar nuevos términos adecuados a la evolución específica de las personas que lo necesitan y además de las mismas como profesionales en un aprendizaje conectado.

Podemos decir de nuevo que todo está conectado, el lenguaje, las palabras que usamos nos configuran y a su vez hay formas de organizarnos que provocan un nuevo lenguaje necesario para emitir nuestra voz propia y sanadora.

Así, descomponemos, desatamos, las palabras y los significados, en un desorden buscado como en un laboratorio que busca en la más ligera brizna, en el hilo más leve, sentidos y componentes que sin aparentar una presencia valiosa, son micro-partículas que nos llevan a lo

³²⁴ THIEBAUT, C. *Conceptos fundamentales de Filosofía*. Alianza. Madrid. 2011.

significativo.

Optimismo. M. Vicente. 2006.

Elegimos palabras importantes para vivir una Vida Buena, que nos hacen sentir bien. También buscamos las palabras que nos dan miedo en sueños o durante el día, las que nos sientan mal, las detectamos, las conocemos para quitarles peso y drama, aprendemos a convivir con ellas sin que nos determinen o nos bloqueen nadamos entre ellas con naturalidad y seguridad para elegir otras que representan experiencias más cuidadoras y amorosas o divertidas.

Las Palabras y los Conceptos pueden ser objetos creadores y también desarrollan ámbitos de libertad Interior y Exterior.

Estas realidades que nos encontramos contenidas en los conceptos y en las palabras nos revelan juegos esenciales, nos convierten de poseedores de objetos o palabras a comunicadores de respeto, unidad y solidaridad, de contenidos primordiales.

Tomamos y damos palabras y sentidos al común y para el Común. Nos vinculan, nos obligan, nos ligan a otros, al entorno, asumimos lo distinto, lo distante, lo externo, en interno e íntimo, todo ello activa y suma la creatividad en una nueva visión transformada y transformadora, dilatada y extensa.

Desarrollamos íntegramente nuestra personalidad cuando este proceso reversible dentro-fuera sabemos convertirlo en juego libre de creación enlazada, entretrejida³²⁵.

Los conceptos hacen de mediadores, desde un punto de vista cognitivo, entre las entradas sensoriales y nuestras conductas, en realidad son los responsables últimos de las conductas.

³²⁵ LÓPEZ, A. *La Formación por el Arte y la Literatura*. Rialp. Madrid. 1993. Pág.23.

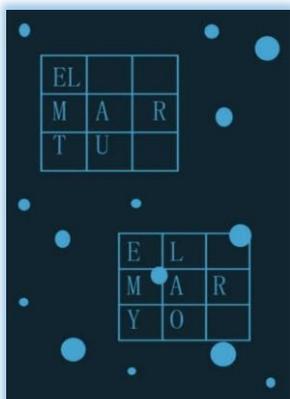
Te Tejo. M. Vicente. 2003.

Para la Psicología es de gran interés, la adquisición o aprendizaje de conceptos. Se trata de la codificación o clasificación que hacemos de los elementos o componentes, que comparten características comunes.

Así distinguimos los elementos que pertenecen a una categoría y además, o también, la regla por la que están relacionados su caracteres.

Los aprendizajes son más rápidos, más fluidos, se ven antes resueltos, en el caso de la relación positiva o real de categorías, de cualidades o clases de temas propuestos o planteados. Así mismo se facilita el conocimiento si la regla usada para aprender es la conjunción, la reunión de caracteres relevantes, significativos, la cantidad de ellos y la distinción con lo no importante o irrelevante³²⁶.

Los conceptos son representaciones mentales de información, de investigaciones bien organizadas o hallazgos fundados que relacionan una o más cosas que comparten, o comunican propiedades conjuntas.

Círculo Creativo2. M. Vicente. 2001.

³²⁶ GARCÍA, J. / MORENO, S. *Conceptos Fundamentales de Psicología.* A.E. Madrid. 2011.

Es decir son construcciones mentales o categorías, organizaciones de elementos y reglas que les hacen pertenecer a un grupo definido, concreto. Por ejemplo los colores, pueden ser distinguidos con independencia del desarrollo de la capacidad de lenguaje conseguida.

Todo ello fue parte de un gran movimiento contemporáneo: el Arte Conceptual, de gran importancia para el desarrollo de las ideas y puesta en práctica de nuestro trabajo.

La visualización de un contenido abstracto o inmaterial, es decir la representación de la información contenida en un concepto, se puede mostrar a través de los objetos reales que los representan, de la figura misma ya creada con anterioridad. Por ejemplo el concepto “silla”, se representa por una silla real, con una fotografía de ella y su definición en el diccionario.

Es en el Arte a mediados de los años sesenta donde se inicia esta extensa tendencia muy abierta y radical, llamada Arte Conceptual que también podemos denominar de las Ideas o de la información, entre los primeros que definieron el término están Kienzhold y Sol Lewitt, que en 1967 hace la primera explicación pública de este movimiento.³²⁷

El acento o la importancia no está puesta en el objeto y su representación física sino en su significado, la idea se convierte en la herramienta que hace el Arte, como consecuencia de ello se emplean también los términos proceso y sistema.

En nuestro trabajo de Psicología y Arte, nos ha interesado mucho todas las tendencias conceptuales del Arte, en la tendencia de este proceso a través del lenguaje como la forma de Long y otros de usar tanto la imagen como la percepción con la aceptación de hechos investigados o mentales.

Una versión de lo conceptual por la que sentimos predilección o inclinación es la que aparece en forma de pensamiento oriental Zen, a procesos de iniciación con exploraciones e inmersiones en lo creativo inconsciente, al modo de Beuys.

Ya hemos citado también a Boltansky y su desarrollo en Proyectos de Investigación de imágenes de personas en sus buenisimas piezas de Arte. Nos interesa mucho también Bill Viola y su exploración de circunstancias y emociones relacionadas con la Vida y la Muerte.

Christo y sus envolturas relacionadas con el Arte, el Paisaje y la Naturaleza, para centrar la atención entre otras cosas en paisajes y obras olvidados o apartadas de nuestra conciencia en nuestro modo de vida actual.

³²⁷ GONZÁLEZ, A. M. *Las Claves del Arte, últimas tendencias*. Ariel. Barcelona. 1989.

Podemos encontrar en nuestros proyectos desarrollos de conceptos o significaciones como: Camino, Viaje Interior, Viaje, Paisaje Humano, Paisaje, Estrategia, Libertad, Hierro, Papeles Heridos, Salud, Laberintos, Alteración Auto-alteración, Estructura, Desestructura, Desperdiciado, Ensayos, Ensa-Yo, Vestigio, Vestigios Humanos, Ojos Nuevos, Ser, Mar, Ser-Mar, Conjunto, Con-Junto, Igualdad, Puntos Vitales, Interconexión, Vida, Punto, entre otros.

Todos ellos más desarrollados en el capítulo 2 de la 2ª parte de este trabajo referido a Proyectos Desarrollados.

Podemos citar procesos en nuestro trabajo entre otros, en la investigación del lenguaje:

“El Arte como Camino”, “Laberintos: Lente de Arte para la Vida”, “El Árbol de las Soluciones”, “En-Amor-Arte”, “Proyecto Pal-Abra”, y “Sembrar Valor”. Líneas de Investigación y Acción que recorren muchos de nuestros proyectos, especificados en el apartado de Proyectos Desarrollados.

A nosotros los humanos como seres vivos nos consta ya, que somos un sistema organizado de forma autónoma, que late, vibra, evoluciona, desarrolla y armoniza o se desequilibra cuando enferma, hasta que la energía vital vacía la materia peculiar en que está formulada, cuando morimos o en realidad pasamos a otro plano o forma energética.

Camino. M. Vicente. 2009.

La Energía Vital se transforma y a la vez persiste como Estela, como Paso, como Vibración, como Impresión espacial y vital, o como Espíritu, en el Cosmos. El investigador y científico **I. Laszlo** (1997) manifiesta al inicio de su obra **“El cosmos creativo”**:

“La experiencia y la sabiduría de un ser querido que desaparece, no quedan desvanecidas en la nada, sino que su impronta sigue ahí, lo mismo que todas las cosas que alguna vez han

sucedido en el universo. Nada hay en el mundo que se pierda sin dejar huellas”.

Estamos perfectamente de acuerdo, porque no sólo lo dice él en forma contemporánea tenemos muchas otras manifestaciones de otros humanos pensadores importantes como **Heráclito, Platón, Spinoza, Pascal, Einstein**, o de forma contemporánea, **Csikszentmihalyi**, al que citamos continuamente con su Concepto de “Fluir”.

Además contamos con el ejercicio de la tradición oriental que equilibra continuamente la Energía Vital con sus técnicas muy experimentadas físicas y sutiles, entre las que se encuentra el Yoga.

Es decir no podemos separar ya ni racional ni emocionalmente lo material de lo inmaterial, las sustancias de las que están compuestas todo tipo de organismos vivos, nos componen también a los humanos.

“*Hablan Las Imágenes*”, dice el I Ching que desarrolla su pensamiento a través de grafismos y conceptos muy estudiados a lo largo de toda la historia de la Práctica de su Meditación y Concepto de Vida Oriental.

Pureza, Honestidad, Integridad. M. Vicente. 2009.

El Concepto, lo tomamos en su significado de proyecto que conlleva, procesos, juegos mentales, asociaciones, comparaciones.

Se elimina el objeto artístico en sus modos tradicionales³²⁸, sobre todo en la tendencia lingüística, para subrayar la idea y el proyecto, así las palabras, en muchas ocasiones son los objetos, sobre los que gira la obra artística, para buscar significados nuevos.

Los soportes son señales, a veces documentos, de manifestaciones que pueden abrir nuestra

³²⁸ MARCHÁN FIZ, S. *Del Arte objetual al Arte del Concepto*. Op. Cit. Pág. 251 y ss.

conciencia a otras percepciones de sentidos diferentes. Se desmaterializa el soporte en la mínima presencia física, para descubrir la energía que llevan consigo las ideas, los pensamientos, los conceptos, el conocimiento.

Expone Sol Lewitt, uno de los representantes del Arte Conceptual:

“la obra no suele depender de las habilidades manuales del artista, porque la idea se convierte en una máquina de hacer un arte que no es teórico ni ilustrativo de teorías: es intuitivo, se relaciona con todo tipo de procesos mentales y no tiene un propósito fijo”.

Es en el proceso de Reflexión y Concentración en el Concepto, donde ganamos experiencia y es el Proceso lo importante o lo esencial y no el producto final, o la habilidad manual o técnica del creador.

Para nuestra forma de hacer Arte sumado a la Psicología, los Conceptos, las Palabras, las Ideas son esenciales también y fundamentan muchos de nuestros procesos y proyectos hechos en grupo.

Pensar en grupo es una actividad realmente motivante, cuando el juego es continuamente inventado y parte de las expresiones mínimas de lo cotidiano.

Podemos elegir ser los arquitectos de nuestra capacidad de crear y pensar y sumarlo todo ello en grupo, el Arte nos sirve para desarrollar lo mejor de nosotros y del lenguaje personal y social.

Muchas veces elegimos el lenguaje en nuestro trabajo, utilizando también procedimientos de la Psicología y la Filosofía Positiva Contemporánea.

Desde luego en nuestra experiencia, puestos a pensar con objetos cotidianos, los procesos de Conocimiento y de Acción se van tejiendo como algo a nuestro alcance y naturalmente vivenciamos como el placer emocional, racional y poético que existe en todos nosotros, se multiplica en un grupo.

Llegamos así a jugar con los conceptos de forma, nuestras capacidades se van desarrollando en nosotros y aprendemos a formular de forma personal Emociones, Experiencias y Pensamiento de una forma que otros lenguajes tienen más difíciles, el Arte y su capacidad de conectar con lo personal, vuelve a ser nuestro modo de aprender a crecer en un sentido integral, con Inteligencia Emocional.

Aplicamos mucho en nuestro trabajo los Poemas Visuales y su capacidad de atraernos hacia

una realidad abstracta emocional y visual sumada, de forma contemplativa y meditativa.

Amor Aumenta Valor. Poema Visual. M. Vicente. 2002.

1. 5 LA INVESTIGACIÓN COMO JUEGO.

CONTEXTO PERSONAL, SOCIAL Y MATERIAL

“Una Idea echa Raíces”.

J. Beuys

Las técnicas expresivas han sido y cada vez son más usadas en la Psicología y Terapias Contemporáneas para deconstruir, podemos decir viejas ideas y formas de pensar bloqueadas o inadecuadas al momento y la evolución personal y social.

Así también se refuerzan las nuevas formulaciones que se trabajan, se descubren y son puestas en marcha como Proyecto Personal y como transformación ocurrida en el terreno de lo simbólico, el cual no cabe duda es el que puede tratar el Arte de forma radicalmente intensa.

Podemos recordar aquí de nuevo la afirmación de Beuys: *“Una Idea echa Raíces”*, un enunciado que ha sido clave para nosotros en nuestra trayectoria de Arte y Psicología, porque tanto Fromm, como Frankl, como Freinet, Freire y sus palabras generadoras están tratando precisamente eso, amplificar y encontrar sentido investigando en el interior y el exterior de los términos, que aumentan nuestro conocimiento personal y Social.

Podemos también dejarnos llevar también por el término Fluir, Flow, de Csikszentmihalyi, una investigación en Psicología a desarrollar con intensidad para la conexión de las herramientas que producen Creatividad y la Creación de hecho de nuevas formas de Ser y Estar en el mundo ,más inteligentes, integrales y holísticas donde el Arte tiene todo que decir.

Toda la Investigación en Inteligencia Emocional de forma contemporánea con Goleman como más visible reconoce el papel de las Emociones en el Espíritu Creativo.

Debemos nombrar de nuevo a Seligman en la Psicología Positiva, investigada por él y otros compañeros psicólogos e investigadores de los Valores y su entrenamiento para el Bienestar Humano y Social.

En Arte podemos volver a citar a nuestros artistas de referencia como Beuys y sus Proyectos de Acción investigadora, Boltansky en su peculiar manera de explorar las vidas y costumbres de los sujetos y los objetos. A Tapies en lo Espiritual y su indagación de lo Oriental y su Acción en forma de religiosidad intimista y artística en toda su obra.

Muy cerca de nosotros también tenemos a Joan Llobell³²⁹ que en su obra personal y también en grupo con el Proyecto del “La Ruta de los Ermites” ha explorado en los años 1997-98-99, Lo Sagrado o formas personales actuales de emitir un lenguaje sacro y lleno de Intensidad Intangible que trata de mostrarse a los ojos y el corazón de los otros.

Los que tuvimos el placer de verlas y experimentarlas en vivo y ahora de recordarlas en sus catálogos e imágenes, apreciamos la búsqueda y la poesía entregada para la participación o más bien podíamos decir la Celebración, en el sentido ceremonial de la palabra y la emoción.

En nuestro trabajo podemos citar entre algunos más, los Proyectos de “Laberintos: Lente de Arte para la Vida”, “El Árbol de las Soluciones”, “En-Amor-Arte”, “Proyecto Pal-Abra”, y “Sembrar Valor”.

Todos estos contenidos desarrollados en forma de Experiencias y Proyectos son de forma fundamental el trabajo de intentar desarrollar en las personas aspectos de Valor y de Acción para que las personas puedan crear sus propio pensamiento Crítico ante las ideas y procesos sociales y personales para que a continuación puedan y sepan practicar lo descubierto para transformar y crear otra Sociedad y otra forma de Vivir más Inteligente y Evolucionada.

1. 5. 1 LA INVESTIGACIÓN EN ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

“Las grandes soluciones no siempre dan la satisfacción más verdadera: a menudo basta poco, pero realizado con Entusiasmo, Pasión y Fervor”. **I Ching.**

³²⁹ www.joanllobell.es

La Investigación, la Exploración de lo creador, de lo que crea en nosotros, de la capacidad creativa, es necesario que ocurra desde una intención entrenada para sacar petróleo, combustible creador, de convertir en oro las sustancias y las conductas que a diario configuran nuestro día.

Podemos poner a modo de ejemplo películas de jóvenes como “Mentes Criminales”, en la que Michelle Pfeifer llega como profesora a una clase conflictiva de Nueva York, de adolescentes complicados a los que logra motivar a través de la Poesía.

Las propuestas son más que de aprender a acumular disciplinados conocimientos obligatorios, de participación en el lenguaje emocional y vital de una forma racional y entusiasmante.

La materia son sobre todo las vidas de los participantes, sus capacidades humanas y sus carencias, su lugar social y su postura personal, puesto todo ello en juego emocional inteligente y creativo.

Otra película muy interesante en cuanto a motivación es: “Escuela de Rock”, donde un grupo de chicos se transforma en Investigador de la música Rock animados por un Profe que ama la música que rompe con ritmos y conceptos y aprovecha con mucho humor las capacidades de niños educados de un modo clásico, los revive, se hacen entusiastas vitales de la música, del aprendizaje y de la vida. Crean grupo y se hacen más solidarios, ingeniosos y creativos.

Dice El I Ching, el libro de los Cambios, de las Mutaciones:

“Para que la expedición a través de los días, se llene de sentido, de significado y se vuelva inolvidable, importante, tenga fuerza en nuestra historia, en nuestro diario archivo de experiencias, cómo se concluye y no cuanto se recibe de las conclusiones es la valoración que tenemos que efectuar, cuando lleguemos al fondo de nuestro trabajo”, indica el I Ching.

“Son los granitos de arena los que forman las amplias playas, las invisibles y espléndidas gotas multicolores las que constituyen los Azules Océanos”³³⁰.

Concluir o dar forma final a la Reflexión en una acción lo más afinada posible es una gran tarea que el Arte hace muy posible, porque se ven los resultados, son visuales y lo interesante es que quedan también resultados o huellas invisibles en las persona participantes que a partir de la Experiencia se pueden desarrollar en el futuro personal y colectivo.

La experiencia personal puede mostrarse en imágenes y estas hablan a su vez un lenguaje que se muestra nuevo al practicante del Arte que además puede diversificarse en otros lenguajes como el hablado, el escrito, hasta llegar a la Autoconciencia como trabajo de cognición que es

³³⁰ I CHING. Martinez Roca. Barcelona 1986.

una energía que se presenta como atrevimiento, como valentía, para aportarnos ganancia inmaterial personal y al común.

Se trata de que el conocimiento se aumente en técnicas y en el desarrollo de esas capacidades, de llegar a ser el protagonista de la acción y el objeto de investigación, lo que significa autoinvestigación e indagación en el lenguaje universal que el Arte nos puede aportar.

Ya sabemos que la realidad pinta, investigar y saber expresarla en grafismos, signos y colores, en imágenes o en palabras, es una capacidad que el Arte Creativo nos proporciona, es el acceso a ese potencial interior y su formulación más aproximada, el trabajarlo de modo singular, a lo que llamamos investigar.

Si pudiéramos a funcionar nuestra intuición desde pequeños, nos haríamos personas coherentes por dentro y por fuera, y por tanto conectadas con nosotros mismos y con los otros.

Este creemos que es el Gran Juego, el que pone en Juego nuestro Ser para desarrollar las potencialidades singulares y plurales para el Bien, para el Bien Estar.

Aunque todas nuestras experiencias y proyectos contienen la Investigación como herramienta práctica Personal y Social, hay tres trabajos que podemos citar, brevemente de Búsqueda y Exploración más intensiva.

1. Investiga a través del entorno y exponlo.
2. Laberintos: Lens - Art - Bio. Laboratorio, Lente de Arte para la Vida.
3. Arte y Ensa-Yos.

1. 5. 2 INVESTIGA A TRAVÉS DEL ENTORNO Y EXPONLO -1996-

“Gran parte de la Intuición se adquiere mediante la interacción con el medio”

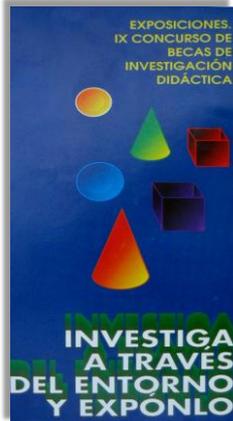
Robin M. Hogarth³³¹.

Se trabajó sobre materiales desperdigados del entorno y se aprendían procedimientos como en todos nuestros proyectos, para “aprender a pensar”, “aprender a expresarse”, “aprender a observar y mirar más allá de lo que se ve a simple vista” y actitudes como “conocer otras formas de ser y de vivir”, aprender a trabajar en grupo de forma cooperativa”, disfrutar de lo diverso, distinto”.

³³¹ HOGARTH, R. M. *Educación la Intuición. El desarrollo del Sexto Sentido*. Paidós. Barcelona. 2002.

Los juegos o articulaciones, ejercicios que hemos llevado a cabo en nuestro trabajo de proyectos han sido un trabajo de investigación de la realidad, desde la más pequeña brizna vegetal a la palabra más apreciada.

Creemos que en Arte como en la Vida si no investigamos no progresamos, siempre tenemos continentes y contenidos a indagar y ello nos proporciona el ejercicio del Arte de Vivir.

Investiga en el Entorno y Exponlo.

Es una Beca de un concurso desarrollado en Madrid desde el año 1987, se concede a colegios para potenciar Proyectos escolares interesados en estimular el Conocer y el Aprender como Trabajo de Investigación continua.

Estos proyectos ayudan a profesores y alumnos a practicar distintas técnicas de Expresión y Comunicación.

Nuestro Proyecto se realizó de forma colaborativa con un profesor y un educador en el Colegio Amadeo Vives. Madrid. 1996.

Creemos que en Arte como en la Vida si no investigamos no progresamos, siempre tenemos continentes y contenidos a indagar y ello nos proporciona el ejercicio del Arte de Vivir.

“Lo importante es no dejar de hacerse preguntas”. A. Einstein.

El Arte Creativo introducido en los diferentes contextos y edades de las personas, nos aporta el desarrollo del lado creativo e intuitivo de nuestro cerebro y nuestro corazón, de nuestra vida personal y social.

Ya sabemos que la intuición se desarrolla, que el cerebro recopila, reúne datos de la experiencia, procesa los datos de forma automática, inconsciente y aparece de forma repentina un resultado o conclusión en nuestra consciencia en nuestra cognición y conocimiento, se nos presenta así un nuevo descubrimiento y a la vez nos descubrimos y aprendemos sobre nosotros mismos.

Estamos convencidos de que el Arte es capaz de mostrar caminos y soluciones a nuestra vida y que nuestra vida personal y colectiva es capaz así de ser más avanzada y evolucionada.

Al crear nos creamos de una forma vinculada, porque las conexiones que sirven para organizar de formas nuevas las ideas, se pueden realizar y de hecho realizan, territorios nuevos que valen para todos los ámbitos de la experiencia.

Se pueden trasladar los hallazgos de la Intuición a cualquier campo del conocimiento y de la

realidad, con el mismo método y pasos interesantes.

Podemos aprender que nuestro Sexto Sentido es un aliado para el vivir mejorado, para las soluciones.

Einstein afirma que antes de su teoría de la Relatividad, tuvo que dedicar muchas horas al tema. “La Inspiración ha de encontrarnos trabajando” (Einstein, Picasso y Otros). Trabajaba en y desde muchos lugares diferentes y su mirada era libre de los modelos anteriores.

Así podemos trabajar nosotros, sin prejuicios acercándonos a la realidad de los datos de forma personalizada y nueva, porque nuestras miradas son diferentes, a nuestro cerebro llegará el material necesario para concluir de forma novedosa, en forma de descubrimiento adaptado, apropiado, conectado con nuestra realidad y con capacidad de conectar con otras, fuera de nosotros, de manifestarse y sumarse a las de los otros.

Cuando hemos recogido información, que pueden ser objetos o fragmentos físicos de una zona como en toda investigación técnica o detectivesca llevada aquí al ámbito del juego plástico, conlleva un conjunto también de operaciones mentales relacionadas con la percepción, la intuición, la experiencia y la singularidad persona.

Pero además hay que contar que la investigación en grupo suma energías e ideas de todos los contextos personales, con los que podemos decir que es un grupo de Investigación para la Acción en formato mini, pero muy efectivo porque todos aprendemos primero personalmente y después en grupo. Podemos decir que el conocimiento es colectivo y creativo, es decir creamos conocimiento en grupo.

Investigar en el Entorno y poder Exponerlo, es una calidad y una cualidad que el Arte como herramienta apoya de forma incondicional.

Hemos de dejar que nuestro inconsciente y nuestro consciente, nuestro laboratorio personal, indague con y para nosotros. Es lo que podemos denominar como Inteligencia Emocional puesta en práctica, donde aprendemos a través del pensamiento racional y también con el cerebro emocional en una Suma de características y herramientas extraordinarias.

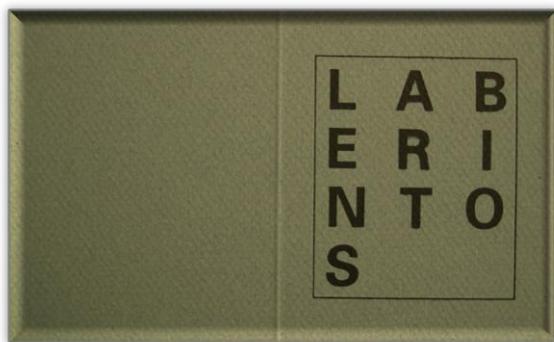
Es de nuevo la Sinergia puesta en Acción también con nosotros mismos y como método de aprendizaje, con resultados visuales y sobre todo de crecimiento y progreso personal y grupal.

Otro de nuestros proyectos con un fuerte proceso de Investigación es:

1. 5. 3. LABERINTOS: LENS - ART - BIO.

LABORATORIO, LENTE DE ARTE PARA LA VIDA - 1993 -

El cerebro, está demostrado, muestra las decisiones más acertadas cuando nuestra mente está relajada, no ocupada en algo, sin ocupación. Una forma bastante eficaz de ello es **Meditar**. Se producen las ondas cerebrales adecuadas también en el pre-sueño y en los sueños, muchos descubridores han soñado sus soluciones y luego las han realizado.

Laberintos. Lens, Art, io.1993.

Las intuiciones se sienten, más que se piensan, es la Inteligencia Emocional, el camino del corazón en equipo con la cabeza.

Escuchar nuestro cuerpo y el cuerpo de la realidad forma parte del método, para innovar, para crear realidades más interesantes para uno mismo y para todos, en los casos más luminosos y positivos.

Si pudiéramos luz o pudiéramos nuestras luces a trabajar en mejorar o cambiar nuestra vida y nuestro mundo en colectivo, seguro que viviríamos de formas más éticas y más divertidas. Jugar también es investigar. Crear también es jugar, recrearse, re.crear.se.

Recrear el se, el sí mismo. Es otro Proyecto que tenemos en elaboración, como una línea que recorre nuestro modo de trabajar.

Recrear el nos, la capacidad de dibujo de lo Colectivo o Universal. La suma de intuiciones (no la resta de las energías o los hallazgos).Para ello hace falta trabajar la Confianza en nosotros mismos, para sumarla a la de los otros. Es otra línea de trabajo a desarrollar.

Otro proyecto de Investigación Personal y colectiva fue:

1. 5. 4 ARTE Y ENSA-YOS. - 1995 -

Donde todas nuestras huellas personales y biográficas nos enseñaron que son indicios que

nos ayudan a desarrollar nuestra voz Personal y Colectiva, en una Espiral Evolutiva y Creadora de Conocimiento para el Bienestar Personal y Social.

De nuestra propia vida y experiencia presente aquí y ahora aprendemos adquirimos el Conocimiento para aplicar al trabajo personal y al colectivo.

Arte y Ensa-Yos. Madrid. 1995.

Nosotros, nuestra persona puede ser un instrumento para aprender y practicar hábitos como el Entusiasmo para seguir aprendiendo a vivir.

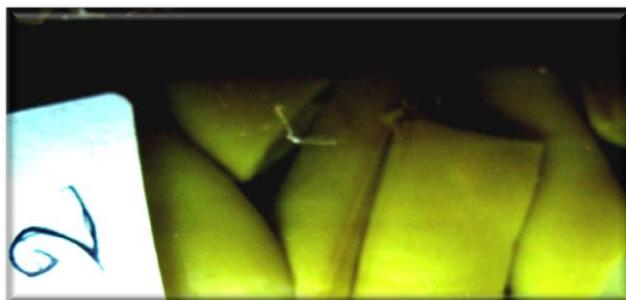
En el apartado de Proyectos hemos desarrollado más ampliamente estos procesos.

Podemos decir que el profesor con un método de enseñanza creativo, puede ser el artista que crea el Puente fundamental del Aprendizaje: Aprender a Aprender.

En el proceso artístico podemos tomar la decisión de Investigar para conocer y aprender de lo que nos rodea, desde lo más personal a lo más material, se puede pintar y dibujar, trazar nuevo conocimiento y nuevos planos y planes de conductas emocionales inteligentes y además divertidas.

La Investigación es un reto muy motivante para todos desde pequeños, es necesario entrenarla para que nos sirva para el Crecimiento y la Evolución.

Toda forma visual desde nuestro cuerpo a cualquier objeto cotidiano, tiene una fórmula interna que configura su apariencia física y material.

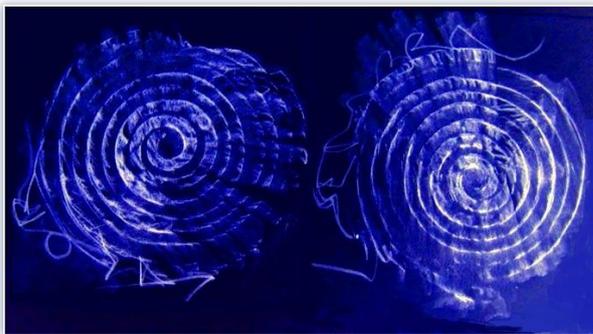

*Líneas
Vegetales.
A.
Carretero.
2012.*

Podemos investigar desde la forma de nuestra mano, hasta la más pequeña brizna de hierba, de vegetal, o de la madera desprendida de los árboles. Así podemos descubrir las formas dibujadas firmemente por la naturaleza, su estructura íntima y también su comportamiento de colores y las circunstancias y memorias que nos conectan.

Investigar en el Aprendizaje de cualquier campo, es una herramienta también imprescindible, que en forma de juego interesante y sugestivo hemos planteado en todos los proyectos.

Las sorpresas y las maravillas descubiertas en la naturaleza o en una etiqueta de cualquier producto que otra persona ha diseñado, son múltiples y traspasa lo plástico, para introducirnos en los lenguajes personales creativos.

*Valor
Sembrar.
M.
Vicente.
2005.*

Arte y Educación creemos con Herbert Read que van unidos, sumados.

Pensamos y creemos que el Arte como ejercicio creativo, nos proporciona de forma intuitiva y práctica, la posibilidad de Investigación-Acción más evolucionada que conocemos.

Es una Espiral para sembrar Valor, en su significado de Valentía y como lo Valioso de lo humano Individual y Colectivo.

1. 6 LA EXPOSICIÓN COMO PRODUCTO NATURAL DE LA EXPRESIÓN PERSONAL Y COLECTIVA.

El Hecho plástico ya supone desde el principio producir Comunicación. En nuestros Proyectos de Arte aplicado y practicado en grupo, el hecho social de Comunicar en una Exposición final, es consecuencia lógica del Proceso llevado a cabo.

Las personas implicadas en los Proyectos, consiguen así tener voz personal y social, por necesidad lógica de organización y para el contraste más allá del ámbito cercano.

Además se necesita crear caminos de reflexión que evalúe cualitativamente el trabajo responsable sobre la realidad personal y social que un proyecto de Arte Creativo conlleva.

La exposición así nos da la posibilidad de reflexionar, personal y colectivamente sobre el sentido de:

.El Arte. .La Educación. .La Cultura. .La Autoría personal. .La Autoría Social.
.La Marginación. .La Democracia. .La Evolución Personal. .La Evolución Social.
.Nuevas Soluciones. .Nuevos Caminos para el Arte. .Nuevos Caminos para lo Personal y lo Social.

Una Exposición así es una ventana de doble dirección, a la realidad interior de las personas participantes en el trabajo artístico que en nuestro caso necesitan conocer y reflexionar sobre su realidad y ensayar nuevas vías de Ser y Estar.

Y por otro lado a la realidad exterior con sus habitantes y soluciones o decepciones colectivas también necesitados de Reflexión para generar Acciones Nuevas y restablecer otros diálogos.

Así hay una doble implicación dentro-fuera que en muchas ocasiones no se plantea en la mayoría de las muestras de Arte.

Una Exposición de Arte enseña o muestra los resultados de la indagación íntima sobre el tema tratado, en nuestro caso hay que añadir que la Investigación es sobre la manera de estar en el mundo para conseguir una forma de establecer el vínculo personal y social deteriorado, inexistente o roto que pueda llevar a una vida mejorada y positiva, en lo personal y social.

El Arte así también cumple una función de servicio público, porque sirve para reflexionar en conjunto sobre las carencias y posibilidades de nuestra sociedad como generadora de acción social progresista.

Lo que ocurre en nuestros centros sociales, casas de cultura, centros penitenciarios, no nos es ajeno, mucha gente podría crear una nueva capacidad de integración personal y social, sería la suma de pensamiento y voluntades puestas al servicio del Bienestar de todos.

Todo está conectado y la vida no es para unos pocos sino que se nos da a todos para hacer cosas que mejoren y solucionen un modo de vivir evolucionado de todos como Suma de capacidades y trabajo.

Restaurar el diálogo interrumpido por nuestra mala educación, a nivel interior y exterior es lo que el Arte puede hacer al enseñar las obras aplicadas a la evolución positiva de las personas y de la sociedad.

Las personas en situación de desigualdad personal y social, son muchas cada vez más. Las capaces de salir adelante socialmente cada vez más tienen entre sus redes personales y sociales a alguien que necesita la ayuda personalizada de la Psicología y por supuesto del Arte que construye salidas nuevas a crisis demasiado antiguas, anticuadas e incluso arcaicas.

En nuestro modo de trabajo hemos podido practicar varios tipos de Exposiciones, porque el trabajo en grupo así lo requiere, podemos recordar a Freinet, a Freire y a Milani, todos ellos con métodos activos cotidianos, que generaban formas diferentes de exponer ante los otros como hemos comentado en el apartado de Proyectos.

Así para nosotros desde el principio fue natural exponer de forma plástica el proceso realizado, teniendo en cuenta el conocimiento de exposiciones visuales de todo tipo que habíamos adquirido, era una de nuestras diversiones favoritas, ver cómo otros muestran su obra y creemos que también las exposiciones, su montaje y su lenguaje pueden estar al alcance de todo sin caer en las desafortunadas muestras de muchos centros y escuelas.

Es interesante visitar exposiciones y también lo realizábamos como parte del Proceso con los chicos de la cárcel que podían pedir permiso para esta actividad cultural, para las personas de los cursos de Arte y Trabajo Social y para todos tipo de personas con las que hemos procurado compartir salas de Exposiciones profesionales, en este sentido el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid era una fuente de inspiración en muchas ocasiones, no solo por los artistas, sino también por sus buenos montajes expositivos.

Una exposición a nuestro modo de ver crea un lugar de diálogo importantísimo para poder conectar pensamiento y voluntades y tomar decisiones sobre cómo conseguir avanzar en conocimiento y crecimiento personal y social.

Entre estas posibilidades de diálogo con la Exposición de Ideas y Emociones contenidas en las piezas de Arte, en algunas de estas propuestas provocamos también espacios específicos de reflexión comunitaria con todas las actividades que conlleva una Exposición.

1. 6. 1 MONTAJE. MESAS REDONDAS. COLOQUIOS. ENCUENTROS CON ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS.

También Encuentros con Responsables de Programas de Cultura, de Justicia y Bienestar Social. En realidad con todas las redes sociales institucionales que intervenían en los programas de los participantes en los Proyectos.

El Montaje y puesta a punto de una Exposición es una ocasión fantástica para crear nuevas redes prácticas específicas del trabajo en grupo, en pocas ocasiones tiene un colectivo la oportunidad de crear esfuerzos sumados como equipo y la capacidad de pedir ayuda a otros que tengan los recursos que dentro del grupo no se tienen o necesitan ser contrastados, es decir formar un equipo intenso y también extenso.

Creemos que una Exposición crea redes positivas internas dentro del grupo y externas con los ayudantes buscados para su colaboración. Estamos de nuevo en la Educación en forma de redes solidarias y democráticas, donde la competición es cambiada por la competencia de todo el Proceso y sus componentes.

Si además de la Exposición Plástica del proceso podemos hablar sobre los temas tratados, sobre las incógnitas encontradas o surgidas y de los problemas a resolver que se han investigado durante intensamente, entonces tocamos otras formas de exponer que complementan a la visual y nos hacen pensar y decidir con otros actores sociales los pasos a seguir para salir de los nudos personales y sociales aún sin resolver.

ALGUNAS MESAS REDONDAS, COLOQUIOS Y ENCUENTROS **-ORGANIZADOS CON MOTIVO DE EXPOSICIONES-**

1ª EXPOSICIÓN - ARTE Y TRABAJO SOCIAL. 1990.

Temas de las Mesas y Coloquios. Referidos con más extensión en el apartado de Proyectos

1 - Prisión y Sociedad .

2. - Arte y Trabajo Social.

3. - Vivencias.

2ª EXPOSICIÓN - EL ARTE COMO ESTRATEGIA. 1990.

Temas de Reflexión en cinco Jornadas, en el Centro Cultural Maestro Alonso.

1. -Recursos y Alternativas para una Integración Social .

2. -Tratamiento de la Marginalidad a través de la Información .

3. -El Arte como Estrategia.

4. -Valoración personal de la Experiencia.

5ª EXPOSICIÓN - TERRITORIOS DE HIERRO PARA EXPLORAR LA LIBERTAD.1992.

Mesas Redondas:

1ª --Apoyo Institucional a Programas de Trabajo Social en Centros Penitenciarios.

Con representantes del Ministerio de Asuntos Sociales. Del Ministerio de Justicia e Instituciones Penitenciarias. Audiencia Provincial de Segovia. Cruz Roja de Segovia responsables de Presidencia de Cruz Roja y sus Programas.

2ª --Apoyos Comunitarios a Programas de Intervención Social en el Centro Penitenciario de Segovia.

Alcalde de Segovia. Presidente de la Diputación de Segovia. Representante de la Comunidad de Castilla y León. Directora de Servicios Educativos y Culturales de Instituciones Penitenciarias. Director del Centro Penitenciario de Segovia. Secretaria de la Asamblea de Cruz Roja de Segovia.

3ª - Ética del Riesgo: Arte de hoy, Pedagogía y Libertad.

Con un Sociólogo de la Universidad Complutense. Pedagogo de la Universidad Pontificia de Madrid. . Director de Tratamiento de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Juez de Vigilancia Penitenciaria. Monitor del Taller de Arte.

4ª - Taller de Arte Experimental de Segovia. Arte Contemporáneo y Trabajo Social.

Artista y Psicóloga del Taller de Arte. Psicóloga de la Cruz Roja. Educador del Centro Penitenciario. Trabajadora Social de Cruz Roja. Voluntaria de Cáritas Diocesana. Tres personas de los presos participantes en el Taller.

7ª. EXPOSICIÓN - LABERINTOS 1993 – 1994.

Participamos en unas Jornadas municipales de Artes Plásticas, organizadas por el Ayuntamiento de Coslada, mientras se realizaba la tercera Exposición de Laberintos.

La Exposición tuvo muchas visitas colectivas de colegios de distintas zonas de Madrid y participantes en Cursos que dábamos en ese momento en el Ministerio de Asuntos Sociales.

La Mesa del Taller de Arte Experimental:

“El Arte como Medio para la Integración Social”

En el coloquio participaron personas de Cursos de Coslada, del Centro Penitenciario de Segovia y de los cursos realizados para Trabajo Social en el Ministerio de Asuntos Sociales.

1. 7 PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTAS DE EXPRESIÓN PERSONAL Y SOCIAL

En cada Proyecto tenemos más ampliada la información sobre publicaciones de forma más específica.

Se trataban de vincular metódicamente con todos los medios de comunicación posibles, radios, televisiones y prensa como recursos de creación de redes de comunicación, difusión de las ideas y del Trabajo Social realizado como invitación a otro tipo de programas para la Acción Social Participativa.

También suponía un gran refuerzo para todos los participantes en la Experiencia, desde el Centro Penitenciario a la Administración de Justicia, Jueces de Vigilancia, Educadores colaboradores y por supuesto las personas que se esforzaban y trabajaban directamente en el Proceso.

Eran las primeras veces que se celebraban Proyectos de Arte en el Interior de las Cárceles, con las características de cualquier exposición de las celebradas en el entorno de Madrid, ello supuso mucho trabajo y la creación de redes personales de apoyo de todo tipo que ayudaron en la difusión y reflexión sobre Proyectos con Personas en riesgo social.

Enviábamos al lado de invitaciones personales, textos y catálogos, además de contactar con ellos por teléfono. Hubo muchas entrevistas en Radio y en televisión, que serán recogidas en otro momento y en otro trabajo.

Ya hemos comentado en otros puntos de este trabajo, de la importancia de la comunicación colectiva como método de trabajo desde el conocimiento de Freinet, con su Texto Libre y la Imprenta en la Escuela que podía ser fabricada también entre todos para luego hacer las tiradas de textos e ilustraciones de nuestras formas de expresar y pensar.

Hemos elaborado comunicados impresos en la mayoría de los talleres, muchos han sido incluidos en los catálogos, por tanto es necesario decir que consideramos los medios de Comunicación como algo muy colectivo, practicado y conocido, es otra Herramienta a tener en cuenta y a incorporar también en los procesos, como portavoces más extensos en la sociedad.

Consideramos que los medios de Comunicación deben cumplir una función también comprometida con lo Social, de lo contrario no pueden ser considerados comunicadores, sino

incomunicadores o separadores de la Comunidad de lo Social y a veces solamente portadores de noticias interesadas para franjas de la población a las que manipulan, empeñados en manejar a los otros para sus intereses egoístas y hasta sórdidos.

Tuvimos por ejemplo la suerte de que llegaran nuestras noticias a Fernando Savater, que comentó nuestro proyecto en su Artículo del País Semanal en 1990.

También así difundíamos y hablábamos del Arte con muchos medios de Comunicación que no estaban acostumbrados a tratar el Arte como algo accesible y participativo.

-ARTÍCULOS EN PERIÓDICOS-

Están más explícitos en cada apartado dedicado a Talleres, pero nos parece interesante, ver en su conjunto las comunicaciones o lo que trascendió a al público en general a través de medios de Comunicación.

Por otro lado el periódico o las pequeñas revistas, en la Enseñanza básica y superior nos parecen un medio de expresión muy a tener en cuenta, nosotros hemos practicado este recurso en muchos de nuestros proyectos desde el principio, como recopilación de información interna, para dar coherencia estima a nuestros trabajos y también muchos de esos textos han sido publicados en una dimensión más acabada editada en catálogos o comunicados directos desde el grupo del Taller a la Prensa.

En total hemos reunido a lo largo de nuestros Proyectos, un total de 44 artículos.

PROYECTO 1. ARTE Y TRABAJO SOCIAL. -1990-

Seis artículos detallados en Proyecto.

PROYECTO 3. EL ARTE COMO CAMINO. - 1990-

Cinco artículos descritos y representados en el Proyecto.

“Espinass”. F. Savater. El País. 1990.

En el artículo dice Fernando Savater:

“El esfuerzo por darse cuenta de lo que se es y de lo que supone vivir en sociedad ha de buscar su camino, inventándolo cuando ninguno de los ofrecidos basta.

Este taller de arte contemporáneo Madrid-2 recoge una de esas vías y testimonia la consciente pasión con que algunos la han emprendido. Si nos tomamos en serio la reinserción social, ha de parecerse

más a lo que se intenta con iniciativas como este taller que el mero ajuste del engranaje desafecto o la lobotomización represiva de la agresividad.

En otro párrafo añade:

“Por idealista que parezca decirlo, la cárcel civilizada debería servir para ayudar a vivir no solo a los que están fuera, garantizando su tranquilidad o su venganza, sino a los que están dentro, permitiéndoles recuperarse en el más amplio sentido de la palabra”.

PROYECTO 4. PROYECTOS PARA HABLAR DE PAISAJE HUMANO. -1991-

Cinco artículos detallados en el Proyecto.

Un artículo en Inglaterra:

“Talking About Human Landscape”. An Experimental Art Studio In Segovia Prison-Spain. Newsletter, 3. Londres. Winter 1991.

PROYECTO 5. TERRITORIOS DE HIERRO PARA EXPLORAR LA LIBERTAD. -1992-

Cinco artículos detallados en el Proyecto.

PROYECTO 6. ARTE Y SALUD. -1992-

Cinco artículos descritos en el Proyecto.

PROYECTO 7. LABERINTOS. -1993-

Siete artículos, descritos en Proyecto.

PROYECTO 10. EL CUIDADO DE LAS BASURAS. -1994 –

Un artículo.

PROYECTO 17. PINTAR CON FEDERICO. -1999-

Dos artículos.

VICENTE, M: *“Vestigios de Libertad y Amor a la Vida”.* La Tiza, Experiencias y Propuestas Educativas, Diario Información. Alicante.1999.

VICENTE, M: *“García Lorca en Nuestro Pincel”.* La Tiza, Experiencias y Propuestas Educativas, Diario Información. Alicante.1999.

PROYECTO 20. ALFABETIZAR EN COMUNIDAD / EL MUNDO EN TU PLAZA -2008-

Tres artículos.

1. 7. 1 ALGUNOS ARTÍCULOS PERSONALES SIGNIFICATIVOS PARA NUESTRA PRÁCTICA DEL ARTE.

Cuatro artículos indicadores de nuestra forma de hacer Arte y Psicología.

Junio. 1994.

TALLER DE ARTE EXPERIMENTAL: “*Arte en Sitio*”. Rev. “Ni Hablar”. N° 4.pp. 18-21.
Madrid.

Octubre. 1994

VICENTE, M: “*Trabajadoras Rebeldes en el Territorio del Arte* “. Rev. “Ni Hablar. N°6.
pp. 54-56. Madrid.

Diciembre. 1994.

VICENTE, M: “*Arte con los márgenes: Homeopatía Comunitaria*”. Rev. Ni hablar. N° 7.
Pp.52-53. Madrid.

Junio. 2002.

VICENTE, M: “*Arte y Vida*”. Rev. Educar-Nos. N° 18. Madrid.

"NI HABLA"
Nº 6 X-1994

Trabajadoras rebeldes en el territorio del arte

Insumisión: Falta de sumisión, indocilidad.

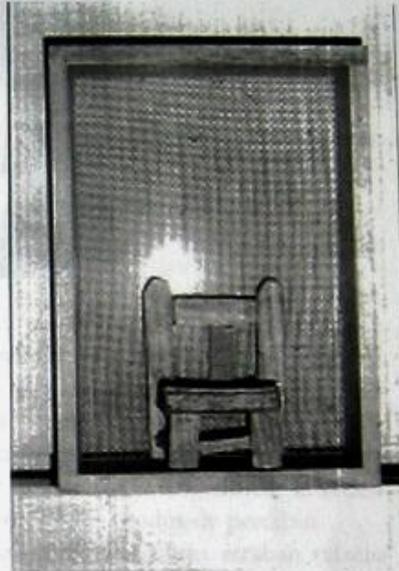
Insumiso: Que no está sometido, que se halla en rebeldía.

Indocilidad: Obstinación, entereza, tenaz, díscolo, indómito.

Rebeldía: Indocilidad, desobediencia, perturbación, revuelta, revoltoso, insurgente, insumiso.

Desobediencia: Independencia, indisciplina, negarse, rebelarse, protestante, indócil.

Perturbación: Trastorno, subversión, alteración, turbulencia, revuelta, asonada.

En pleno Siglo XX, en el costoso aprendizaje de la diversidad y la solidaridad, podríamos hacer releer los conceptos y el espíritu de las palabras que traen cambio, movimiento, redefinición.

Podríamos descubrir, a partir de su atribución negativa a las mujeres, los mojones cognitivos donde han podido permanecer, asentarse, fundarse, establecerse. Su posición cualitativa distinta ha permitido ahora escribir la otra historia, la que supera la enumeración de efemérides, para fijarse en los espacios privados, donde las conquistas eran posibles, a pesar de la represión larga que el modelo masculino ha ejercido (*Historia de las Mujeres. Taurus*).

La toma de conciencia de esta opresión, y el descubrimiento por la historia contemporánea de los sucesivos cambios en el posicionamiento femeni-

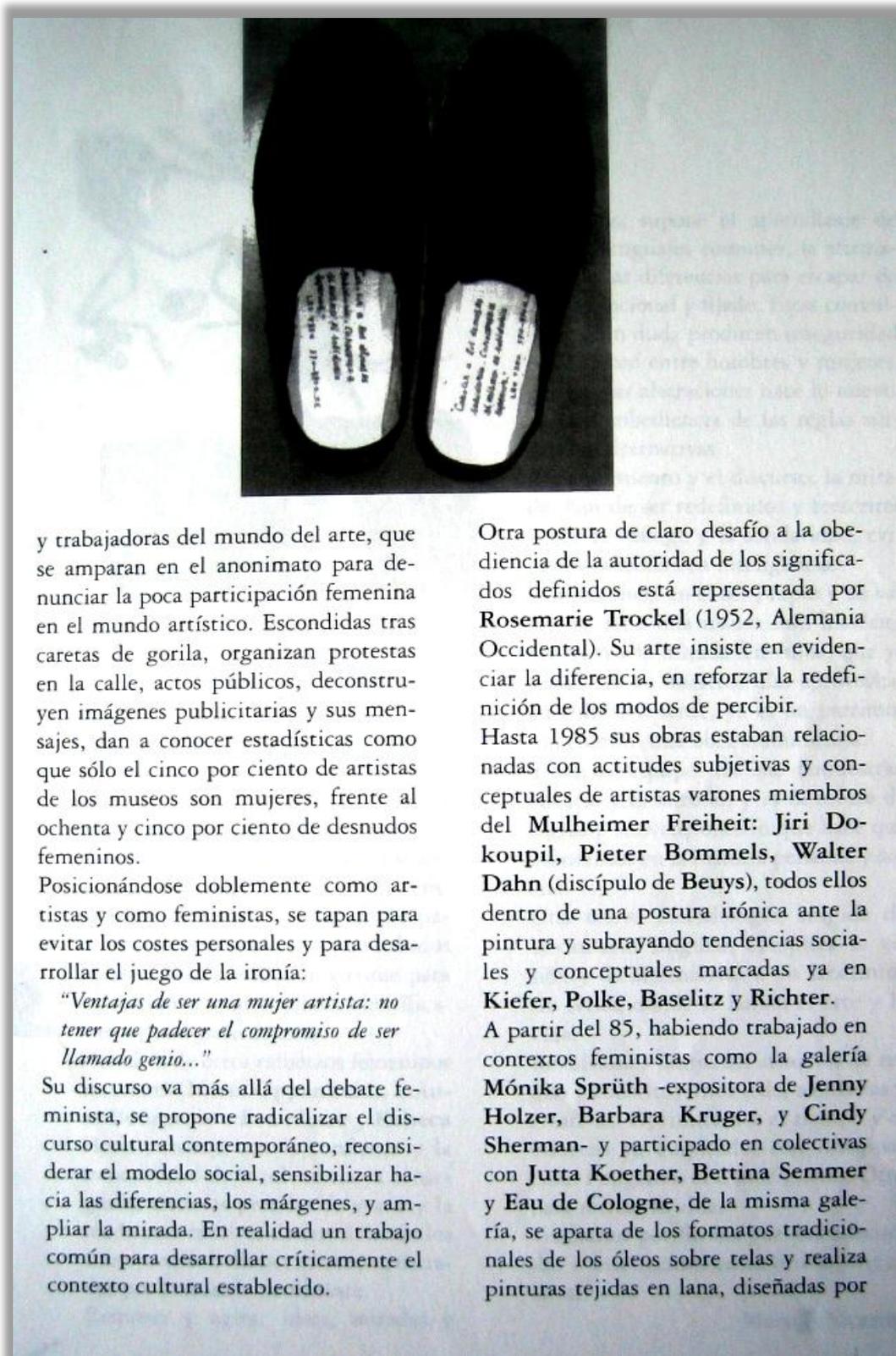
no, irá reforzando la plena igualdad de hecho, para que no tenga que ser más una conquista, sino una realidad democrática imparable.

Como de la Historia General, la mujer ha sido excluida de la Historia del Arte.

En el territorio del arte contemporáneo continúa la revuelta, síntoma de que los cambios son aún insuficientes.

En la línea de alteración de los cánones marcados para afirmar las diferencias propias, podemos detenernos en dos manifestaciones artísticas, dos posturas de mujeres artistas significativas en esta dirección: Las Guerrilla Girls y Rosemarie Trockel.

Las Guerrilla Girls (1984), son un colectivo neoyorquino de mujeres artistas

y trabajadoras del mundo del arte, que se amparan en el anonimato para denunciar la poca participación femenina en el mundo artístico. Escondidas tras caretas de gorila, organizan protestas en la calle, actos públicos, deconstruyen imágenes publicitarias y sus mensajes, dan a conocer estadísticas como que sólo el cinco por ciento de artistas de los museos son mujeres, frente al ochenta y cinco por ciento de desnudos femeninos.

Posicionándose doblemente como artistas y como feministas, se tapan para evitar los costes personales y para desarrollar el juego de la ironía:

"Ventajas de ser una mujer artista: no tener que padecer el compromiso de ser llamado genio..."

Su discurso va más allá del debate feminista, se propone radicalizar el discurso cultural contemporáneo, reconsiderar el modelo social, sensibilizar hacia las diferencias, los márgenes, y ampliar la mirada. En realidad un trabajo común para desarrollar críticamente el contexto cultural establecido.

Otra postura de claro desafío a la obediencia de la autoridad de los significados definidos está representada por **Rosemarie Trockel** (1952, Alemania Occidental). Su arte insiste en evidenciar la diferencia, en reforzar la redefinición de los modos de percibir.

Hasta 1985 sus obras estaban relacionadas con actitudes subjetivas y conceptuales de artistas varones miembros del **Mulheimer Freiheit: Jiri Dokoupil, Pieter Bommels, Walter Dahn** (discípulo de **Beuys**), todos ellos dentro de una postura irónica ante la pintura y subrayando tendencias sociales y conceptuales marcadas ya en **Kiefer, Polke, Baselitz y Richter**.

A partir del 85, habiendo trabajado en contextos feministas como la galería **Mónika Sprüth** -expositora de **Jenny Holzer, Barbara Kruger, y Cindy Sherman**- y participado en colectivas con **Jutta Koether, Bettina Semmer y Eau de Cologne**, de la misma galería, se aparta de los formatos tradicionales de los óleos sobre telas y realiza pinturas tejidas en lana, diseñadas por

ordenador y hechas a máquina.

Une así la artesanía femenina con la producción creativa, tradicionalmente separadas. Hace visible el modelo femenino, lo trasciende con el arte.

Al alterar los métodos y darle rigor creativo, borra las oposiciones y establece una identidad nueva.

En otras piezas la productividad silenciosa y cotidiana de la mujer es alterada para evidenciar la fijación del papel. Los objetos cotidianos son subidos a pedestales o metidos en vitrinas para ser releídos y contemplados científicamente, etnográficamente.

Herederera de otros esfuerzos femeninos anteriores (**Meret Oppenheim, Louise Bourgeois** o **Eva Hesse** y **Rebeca Horn**), trabaja con la confianza y la tranquilidad de la tolerancia ya conseguida; trata las prendas de vestir y la moda para revolver desarrollando los conceptos de belleza y atractivo, dictados por la mirada dominante.

Remover y agitar ideas, miradas y

conceptos, supone el aprendizaje de nuevos lenguajes comunes, la afirmación de las diferencias para escapar de lo convencional y fijado. Estas convulsiones, sin duda producen inseguridad e inquietud entre hombres y mujeres, pero de las alteraciones nace lo nuevo, de la desobediencia de las reglas surgen las alternativas.

El pensamiento y el discurso, la mirada, han de ser redefinidos y reescritos desde el diálogo y la solidaridad, evitando la lucha con inteligencia.

La resistencia en el ser propio y su valor ha dado una insumisión histórica también a la mirada femenina, que ya puede ser en nuestros días aprovechada colectivamente, ya es un patrimonio común, una obra comunitaria.

Y son los equipos los que demuestran eficacia y desarrollo, y es la rotura de reglas y convenciones lo que hace que avancemos en la historia personal y social.

Una nueva metodología, surgida de laboratorio singular, completa la visión y da alternativas a los laberintos sin salida donde se hallan el arte y la vida.

Revolvamos juntos los armarios de reglas y constituyamos redes solidarias y creativas. Optimicemos el tiempo y el esfuerzo ya empleado, con imaginación. Pongamos el Conocimiento Otro para recrear la vida.

Tendamos por fin los puentes adecuados e inteligentes entre orillas singulares.

Mara Vicente

Arte con los márgenes: homeopatía comunitaria

Diciembre 1994

Es un hecho probado que el desarrollo del *Arte* del siglo XX, no se puede explicar sin la gran atención y respeto que produjeron entre artistas fundamentales de nuestro siglo otras formas y concepciones visuales fuera de los cánones aceptados: los pueblos primitivos, autodidactas, visionarios, niños y enfermos mentales.

Los enfermos mentales, han sido cruciales en el desarrollo del arte ortodoxo del siglo XX, aunque su quehacer artístico esté aún impregnado de prejuicios y resistencias debidas a su tipo de dolencia.

En 1993 en el Centro de Arte Reina Sofía hubo una exposición emocionante sobre el tema que me pareció fundamental y extraordinariamente estimulante. Se trata de "*Visiones Paralelas: artistas modernos y arte marginal*", donde se hizo un serio estudio de la intersección entre Klee, Dubuffet, Appel, Baselitz, Breton, Dalí, Max Ernst y otros como Boltansky con artistas marginales, Aloïse Corbaz, Artaud, Darger, Goesch, Ramírez, Wölfli y otros muchos cuya obra, como en el caso de Wölfli, sirvió para caracterizar el arte psicopatológico clasificado por psiquiatras.

También los psicoanalistas y otros profesionales de la psicología han llegado a conclusiones y síntesis catalogadoras desde la patología, esa definición médica que etiqueta y descalifica las obras de los espíritus perturbados, como manifestaciones de la enfermedad.

También la historia del *Arte* ha funcionado y funciona aún con los modelos y cánones de los "expertos" y de la cultura institucionalizada.

Los supuestos teóricos tradicionales tanto de la *Psicología* como de la historia del *Arte*, hace tiempo que han sido superados, no pueden explicar ni contener la realidad total, sin embargo en la práctica como en muchos otros campos, aún siguen persistiendo las ideas y los parámetros viejos.

Ya Klee en 1912 hace una referencia en su diario a la seriedad con que se debería considerar el arte de los niños y de los enfermos mentales si se quería avanzar en el *Arte*.

En 1950 se celebró en el Hospital Psiquiátrico de Sainte Anne de París la 1ª exposición de "*Arte Psicopatológico*" coincidiendo con el primer congreso internacional de *Psiquiatría*. El hospital ya había sido un lu-

gar de exposiciones y experiencias con el arte, fomentadas por el doctor Gaston Ferdière, que estimuló el contacto con los surrealistas y en general el contacto del *Arte y la Psiquiatría*, además de su interés por la *Etnología* y la *Etnografía* en la que hallaba paralelos en métodos y problemas con la *Psiquiatría*.

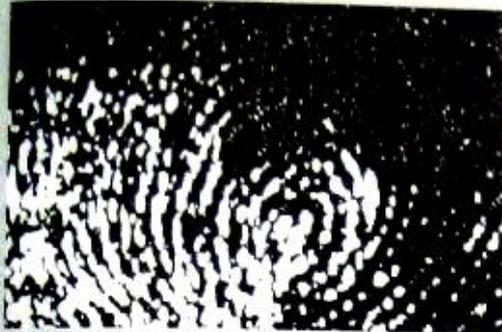
El Hospital de Sainte Anne se transformó en Museo de Artes Decorativas y fue la sede en 1967 de una gran colección de "*Art Brut*" (*Arte en bruto o Arte Crudo o Arte Espontáneo*), con un éxito extraordinario; Dubuffet militante y coleccionista de "*art brut*" ponía en cuestión la idea de arte "patológico" reafirmando en la posición que sostenía desde los años 40 de considerarlo *Arte* sin más. Se estaba dando la síntesis del manicomio y el museo, del artista y del artista marginal.

En 1968 Dubuffet escribe su manifiesto "*Asphyxiante Culture*", donde invita a los artistas a deshacerse del sistema de percepción de ideas y formas heredadas. Ello coincide con *Mayo* del 68 y con la derrota de los Estados Unidos en Vietnam.

Las ideas y principios instauradas se tambalean, se descubre la "*Antipsiquiatría*". Lo marginal, lo deteriorado empieza a ser apreciado como más interesante e innovador y a ponerse en cuestión la "cordura" dominante.

Los análisis de Foucault y Laing dejan claro que la marginación de los locos y sus clasificaciones están íntimamente unidas a la ideología del poder.

Arte con los márgenes: Homeopatía Comunitaria. M Vicente. Madrid. 1994.

La expansión del concepto de *Arte* tuvo correspondencia y es contemporánea a la expansión de conceptos en las ciencias de la conducta. La primera aportación se la debemos al *Psicoanálisis*, que amplió la comprensión del comportamiento con su exploración en los territorios interiores del individuo. La segunda expansión fue generada por el enfoque comunicacional o sistemático, que se nutre de la ingeniería de las comunicaciones y de la cibernética, de la antropología y de la teoría de los sistemas; se centra en el estudio de los fenómenos comunicativos tal y como se dan de hecho, entre los seres humanos.

Esta nueva forma de mirar y de pensar fenómenos ya definidos, ha supuesto y supone aún una alteración de los modos de percepción y de pensamiento, un esfuerzo por superar los hábitos anteriores para conseguir una ampliación de la mirada. Es un nuevo mapa conceptual que considera que las conductas problemáticas no se dan aisladamente sino en relación con su contexto.

El trabajo de alteración, supone introducir el mínimo cambio en el sistema que genere los sucesivos cambios hacia la solución del problema actual, en un tiempo limitado y utilizando técnicas de activación y estímulo para el cambio.

Esta estrategia y la alteración que supone son perfectamente aplicables al campo de la *Creación*, en el territorio concreto del *Arte*.

Así la rotura de esquemas y la ampliación de vías para el pensamiento y la mirada, se realiza con la materia y el lugar donde hay esquemas restringidos. Este es un ejercicio ya habitual en el *Arte*. Hace tiempo, pues, que la interdisciplinariedad es una necesidad y un hecho, es lógico e inteligente utilizar los descubrimientos de un campo del conocimiento u otro recíprocamente.

Como el cuerpo teórico y práctico de las ciencias se va coordinando, así el hombre necesita unir sus parcelas de creación, inteligencia y conducta en un todo integrado.

La necesidad y el deseo de integración real, de encontrar el camino de la integridad, es un clamor contemporáneo; para ello es necesario reforzar una zona que nuestra cultura ha minusvalorado: la zona de la intuición, el sentimiento, la creación, la síntesis.

Para este desequilibrio y esta búsqueda, estamos convencidos, el ejercicio de crear tiene las herramientas adecuadas.

Este ejercicio ya hemos constatado que es posible para todos, para marginales y para integrados, es necesario rescatar y explorar esa zona preciosa en todos nosotros.

Los parámetros, las etiquetas, las clasificaciones tradicionales han explotado; cada vez hay más socios de la comunidad humana que no pueden ni quieren ser contenidos en ellas, otros hemos aprendido a no someternos.

Se impone la diversidad y la invención de mapas y escalas para la exploración infinita.

La terapia, el equilibrio se produce como consecuencia de hacer emerger la voz propia, de dar herramientas al pensamiento atrapado, no como repetición de fórmulas impuestas.

El capital humano contenido en cada individuo es necesario, imprescindible, para la recreación y la revitalización de la comunidad, la verdadera *Riqueza*, el auténtico *Arte*.

Mara Vicente.

Educar(NOS) 大教大 ----- arte y vida

arte y vida

(34 - 04 - 02 - 03)
N.º 18
Vi - 2002

Mara Vicente, Calpe

"Arte es hacer visible lo invisible" Paul Klee

Eso intentamos los que tratamos de pintar: pintar la vida, no reproducirla, hacer plástico el sentimiento, materializarlo lo más posible; ese es nuestro trabajo ¿también como humanos en esta tierra, no?

En las imágenes resuena el ser: en arte intentamos que sean coherentes con la vida como proyecto. Tratamos de entender y emitir los signos que comunican visiones singulares. ¿Por qué aceptamos como únicas noticias la visión y audición de acontecimientos de desastre? ¿Son los periódicos los que deciden lo que hemos de ver?

Las imágenes que comparto con vosotros, tratan de decir en otro lenguaje cosas importantes por profesar y por integrar el género de la humanidad; el que puede aportar creación, en lugar de depredación o salvarse quien pueda, inscrito en una guerra que no necesitamos. "Lo original consiste en volver al origen" (Gaudí). El arte es vida y la vida amor; en amor-arte es vivir.

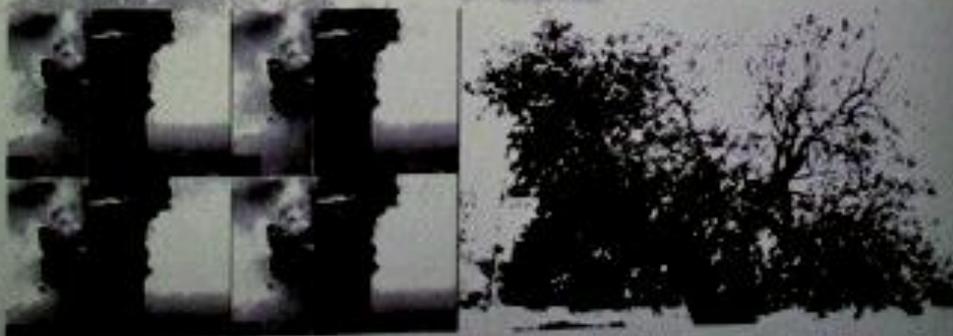
En mi entorno hay un árbol, un algarrobo centenario que alguna vez os he presentado. He dialogado con su tronco y su raíz cuando estaba pleno de vida y ahora que está herido -al menos su mitad quemada- necesita cuidados intensivos, como la gran mayoría de nuestros chicos, de sus padres y de nuestro mundo.

La herida a un árbol, a un niño, a las torres gemelas, a un río... es una herida a la humanidad, y en la humanidad... Cuando un árbol es atacado ocurre una guerra aparentemente micro; un hombre explotado, un niño maltratado, o un gran número de hombres muertos en la guerra del capital, son guerras al fin.

El bienestar de un chico en su grupo de aprendizaje y de iguales, es capital. El interés por investigar la realidad y aprenderla, es capital. Nos educamos si las criaturas hacen bosques frondosos de humanos inteligentes, por fraternales, porque suman y multiplican la vida y no son pasto de la guerra ni cotidiana, ni macro, ni extra.

La violencia expresada en un árbol, o en una persona, forma la guerra diaria que hace la guerra global. Pisar o manipular a un compañero, vital para ser más o ganar más materia, es el error. Hay un patrimonio intangible que es nuestro verdadero capital...

Ahi trata de estar mi pequeña aportación que será un taller de trabajo con chicos y mayores en problemas o con problemas señalados... ■

Nº18 (2002)

Los Medios impresos son un recurso educativo que aprendimos de Celestin Freinet³³² y que después hemos podido ampliar con las experiencias de otros autores como Lorenzo Milani y su gran estudioso y promotor, José Luis Corzo.

Junto a la Escritura Colectiva que se inicia con C. Freinet y su Texto Libre, y que posteriormente P. Freire amplía de forma importante a la alfabetización de adultos. Este tipo de experiencias continúan como hemos señalado, con los pioneros e innovadores y su incesante puesta en práctica hasta nuestros días, en el caso de J.L. Corzo³³³, como recurso educativo importantísimo, iniciado por otro pionero L. Milani.

Estamos plena y completamente de acuerdo, hay que aprender a leer y a escribir como método de Conocimiento y Aprendizaje, importante. Desde los inicios trabajamos en leer y escribir de forma conjunta, con acabados diferentes, desde los periódicos murales, hasta textos impresos con imprenta de gelatina, creada de forma artesanal con los chicos, en Pizarrales, Salamanca.

En el caso de los talleres en centros penitenciarios, la mayoría de textos eran llevados a los catálogos de las diferentes exposiciones, al lado del resto de reflexiones y comunicaciones de expertos en Arte o profesionales del Trabajo Personal y Social.

1. 8 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS NO HABITUALES PARA EL ARTE, COMO EXPRESIÓN CULTURAL Y COMO EXPRESIÓN COMUNITARIA COLECTIVA BÁSICA, O ELEMENTAL.

Hemos apuntado en este trabajo a la necesidad de abrir nuevos espacios y lugares para el Arte que no estén regidos por las normativas y procedimientos del arte oficial.

Por ello ante la escasez de espacios expositivos acogedores de ideas y propuestas innovadoras como esta, tomamos la decisión de empezar a alterar también los caminos de Exposición y Manifestación de obra artística y reflexión social.

Era importante hacer público en la Comunidad, el sentido de nuestra búsqueda de alternativas para colocar a los participantes y los ciudadanos en situación de conocer de reflexionar en conjunto.

³³² FREINET, C. *El diario escolar*. Laia, Barcelona, 1974.
El Texto Libre. Laia, Barcelona, 1970.

³³³ CORZO, J. L. *Leer periódicos en Clase*. Popular. Madrid, 1989.

Es visualizar entre todos y con todos los ciudadanos como colectivo que puede ser activo y avanzar hacia la Salud y el Bienestar, en el sentido de la Psicología Comunitaria y del Arte Social y Personal.

La difusión en la Comunidad era parte del Proceso de los talleres, por tanto necesitábamos y necesitamos, lugares no habituales para el Arte.

Por todo ello, elegimos y seguimos eligiendo, los lugares que se han llamado según Marc Augé, antropólogo de lo cotidiano, no-lugares, esos espacios de paso de ciudadanos que conservan su anonimato, que solo sirven de tránsito o de transporte: pasillos, estaciones, entradas, calles, o los medios de transporte, como en nuestro proyecto, en el interior del Trenet Alicante-Denia y sus Muelles o lugares antiguos de descarga.

Esos lugares que tienen apariencia de fugacidad y de no estancia, incluso de inutilidad, donde no se para o que se ignora directamente, sin embargo los profesionales de la publicidad hace tiempo que han explorado, elegido y aprovechado.

Esos lugares donde no parece habitar el sentido, comenzamos a usarlos como lugares de diálogo de sentidos nuevos para el Arte Personal y Social, hecho por colectivos de ciudadanos que normalmente no acceden al Arte y menos aún a los hechos culturales por estar apartados o por estar fuera de circuitos oficiales para la Cultura y la Educación Colectiva.

Se trató así de convertir esos lugares del no, en lugares del Sí, a partir del comienzo de nuestra tercera etapa en los procesos de Arte, hemos empezado a llamar Sí-Lugares. Frente a los No-Lugares o espacios anónimos, lugares inhóspito de paso de los que habla Marc Augé³³⁴

Los Sí-Lugares, serían aquellos espacios recuperados para tener presencia y dialogar de forma novedosa con los ciudadanos, que se ven motivados a mirar y permanecer en ellos, constituyendo así nuevas etnologías de lo cotidiano, en comunicación cultural, personal y social.

Serían lugares que reiniciarían identidades compartidas y nuevas formas de sentido para conjuntar, que serían puestas en circulación y movimiento significativo para el diálogo social interrumpido por la irracionalidad del sistema que borra identidades y vacía el sentido fundacional y primero de la Comunidad.

Así empezamos a usar los lugares fuera de circuitos designados para el Arte Social

³³⁴ AUGE, M. *Los No- Lugares*. Gedisa. Barcelona. 1993.

Contemporáneo, que hemos empezado a llamar:

1.8.1 SÍ- LUGARES:

Son los espacios que hemos abandonado y se han llamado espacios donde del anonimato, No-Lugares, M. Augé, queremos integrarlos como en las comunidades de otro tiempo en que los vecinos se conocían, ahora si ampliamos los lugares de uso y disfrute del tiempo y el espacio, pueden ser lugares en cada espacio y con redes re-creadas o recuperadas.

1. Barrio de Pizarrales, en Salamanca 1984 - 1990

.Las calles del barrio, el pequeño local donde hacíamos los talleres, los jardines y plazas.

Tapices. Pizarrales. Pared. Salamanca

*Teatro de Calle. Pizarrales. M. Vicente. J. Martín.
1984. L. Hernández.*

Así como las actividades culturales y teatrales hechas en la Calle como lugar donde compartir Cultura y Creación.

2. Casa Municipal de Salud

Alcalá de Henares. 1990. Primera Exposición con personas presas. “Arte y Trabajo Social”.

Arte y Trabajo Social.

Casa de Salud.
Alcalá de Henares.

Madrid.
1990.

3. Centros Culturales 1992-1995

En Alcalá de Henares y Madrid, Maestro Alonso, Puerta de Toledo, Margarita Nelken de

Coslada. Queremos decir utilizados para este tipo de Arte Social como el realizado en Centros Penitenciarios.

A lado de Coloquios y Mesas Redondas donde reflexionar y participar en problemas personales y sociales sin resolver. Además de tener componentes didácticos sobre el Arte para los participantes del Taller y para el público.

4. El Teatro Juan Bravo de Segovia

En una sala en desuso entonces. 1991-92-93.

Teatro Juan
Bravo.
Primer piso.

1991-92-93.
Segovia.

Exposiciones

“Proyectos para hablar de Paisaje Humano”. 1991.

“Arte y Salud. Marcos para papeles heridos y Materia Curada”.1992.

5. Centro de Estudios del Menor. 1990-1993

Ministerio de Asuntos Sociales en Madrid.1990-93.Las entradas, pasillos y patios, para cursos y exposiciones.

Centro de
Estudios
del
Menor.
Pacios
Exteriores.
M.
Vicente.
1993.
Madrid.

6. Palacio de Congresos .Madrid. 1994.

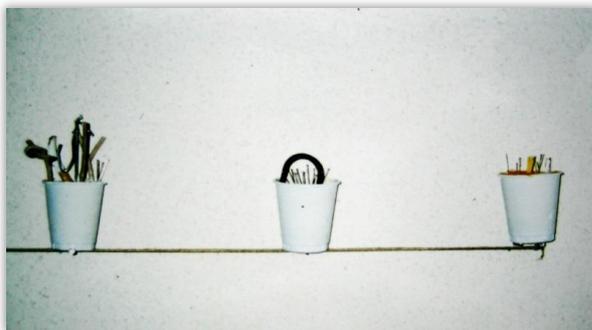
Congreso de Comunidades Terapéuticas. Taller de Creación.

Palacio de Congresos.
Exposición en
pasillos.
Madrid.
1994.

7. Escuela de Animadores Socio-Culturales de la Comunidad de Madrid. 1995.

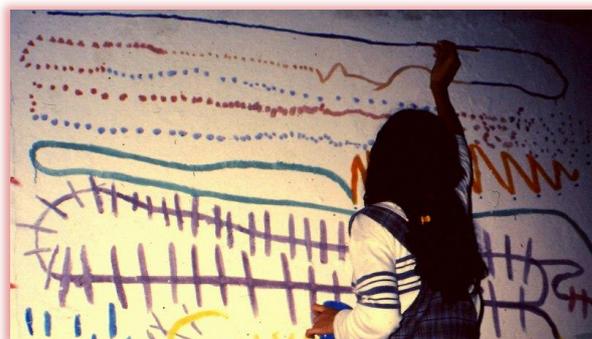
Los pasillos y escaleras del Centro, en el Paseo de la Castellana.

*Arte y
Ensa-Yos.*
Escalera.
M.
Vicente.
Madrid.
1995.

8. En centros y locales de Asociaciones y grupos de Salamanca, Madrid, Alicante.1992-1995.

En el mismo lugar donde realizaban sus actividades los colectivos de personas que nos pedían talleres de Arte.

*Pintar con
Federico.*
Casa de
Andalucía.
Calpe.
1998.

9. Muelle del Trenet de Calpe. 1996.

En el Muelle en desuso de la estación del Trenet Alicante-Denia, en Calpe. Teníamos también en el Proyecto El Muelle como Resorte, que las estaciones y el interior de los vagones fueran espacios para ver y hacer Arte y Cultura contemporánea.

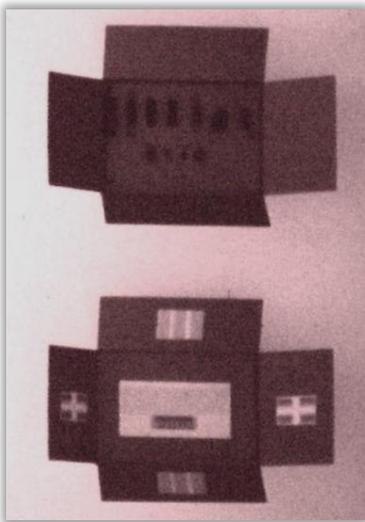

Muelle como Resorte.
Interior. Pinturas de M. Hungerbuehler. M. Vicente. 1996.

10. En la “Muralla Roja”. Calpe. Alicante. 1998.

Un edificio de Bofill, con una arquitectura francamente peculiar y hermosa. Una colectiva de adultos dedicados a todo tipo de manifestaciones artísticas desde la Música, al Arte y el Mimo. Esta exposición no la organizamos nosotros pero estuvimos en su gestación.

Sus ventanas enmarcan vistas sobre el mar, muy bellas y es una especie de Laberinto para habitar de forma realmente interesante y divertida.

Muralla Roja. Interior. Ricardo Bofill. Exposición. *El Cielo sobre la Manzanera.* 1998
M. Vicente. Calpe.

11. Escaparate de Óptica. Calpe.

El espacio de un escaparate como gran caja donde reflexionar sobre “Ver con Ojos Nuevos”.1996-1997. Óptica Signes. Calpe. Alicante.

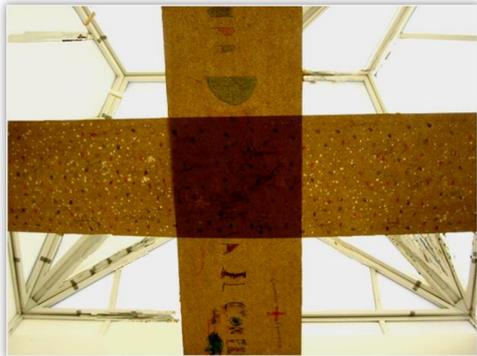
Ver con Ojos Nuevos.
Escaparate.
Óptica
Signes.
Calpe.
M. Vicente.
1996.

12. Casa de Cultura de Calpe, Alicante.

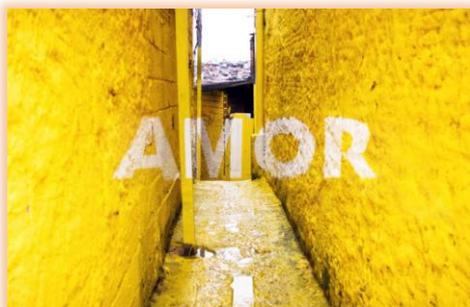
En los pasillos, patio central, paredes y ventanas.

Creemos que los lugares públicos deben emitir Cultura y expresión para la participación del conjunto de las actividades de una Casa de Cultura, para que no queden los diferentes trabajos aislados a veces desarrollados en los lugares públicos como ocurre en muchas ocasiones.

Así la Exposición sale al encuentro de los caminantes, de los que pasan de un lado a otro y les capta la atención y la intervención, la comunicación.

Igual-Dad. Dos Piezas montadas en el patio central. Casa de Cultura. Calpe. M- Vicente.2009.

La Realidad Pinta.
Pintura
Natural en
el suelo.
M. Vicente.
2008.

Boa Mistura. Favelas. Brasil.

1. 9 REDES MULTIDIRECCIONALES CREATIVAS. **INTERNET PARA LA CREACIÓN COMUNICATIVA Y COLECTIVA.**

Si aceptamos a las nuevas tecnologías como una herramienta nueva generadora de cultura como realmente son, si además pensamos que podemos prácticamente ya tener acceso de forma generalizada a este tipo de redes, es lógico pensar que esta herramienta la podemos poner a trabajar para la mejor gestión de la Cultura, el Conocimiento y la Creación.

Se puede aprender y enseñar la capacidad de acceder a su técnica a su mecánica, a sus formas de comunicar, a buscar, a saber analizar y seleccionar de entre toda la información multiplicada trasladada a la Web, la más válida. Se pueden conseguir los criterios de valoración que nos permitan diferenciar entre todos los múltiples productos los de más calidad informativa, cultural y social.

Una de las formas más interesantes de uso de estas redes actuales es la capacidad de innovación en la comunicación y en la colaboración para formas más avanzadas de creación de conexiones interpersonales e interculturales, las llamadas redes sociales aunque mucho más optimizadas. Así sabemos ya que está en juego un nuevo modelo de información y de conexión de redes interesantes.

La Gran Red informática conectada se asemeja mucho a la forma natural de funcionamiento de muchos de nuestros sistemas naturales, biológicos y sociales. Hace tiempo que se estudia la Psicología en forma de red³³⁵, recuperando las redes sanas e inteligentes y potenciando sus recursos positivos.

En realidad creemos que esto es lo que podemos y debemos hacer con la red informatizada que a veces si se sabe elegir con criterio, es más democrática, avanzada y solidaria que las tramas que vemos en la vida cotidiana, en la realidad.

En nuestros proyectos hemos usado las redes en un principio en el Proyecto Poema Conjunto que planeamos a partir de un Canal de Poesía en el que participamos en torno al año 1999-2003 donde ideamos un juego colectivo con reglas fáciles y muy entusiasmantes que partía de nuestras lecturas y prácticas del Texto libre de Freinet,³³⁶ la técnica del “*Cadáver Exquisito*”

³³⁵ SPECK, R. / ATTNEAVE, C. *Redes Familiares*. Amorrortu. Buenos Aires. 1974.

³³⁶ FREINET, C. *Técnicas Freinet de la Escuela Moderna*. Siglo XXI. México. 1973.
El texto Libre. Laia. Barcelona. 1970.

de los Surrealistas, y también la Escritura Colectiva de Freire y Milani³³⁷, estudiada de forma importante y muy intensa por José Luis Corzo³³⁸.

La síntesis de esta información y todos los juegos verbales ya ensayados en múltiples proyectos y cursos, nos sirvió para crear “Poema Conjunto”, que desarrollamos en el apartado [2] de este trabajo: Algunos Proyectos desarrollados: “Escritura Con-Junta”.

Por otro lado desde pequeños escuchamos en el País Vasco, en concreto en San Sebastián, donde vivimos toda la adolescencia, a los Bertsolaris, personas que cantan versos libres y hacen encuentros donde concursan y se responden unos a otros de forma espontánea, sabemos que existe esta costumbre preciosa también en Irlanda y en algunos lugares de Castilla y León, es algo muy parecido a los Raperos actuales.

Es una gran tradición de la literatura popular colectiva, que recogieron y adaptaron los pedagogos más interesantes del siglo XX, ya nombrados como Freinet, Milani y más tarde Freire y también Corzo³³⁹, con “*La Escritura Colectiva*” y “*Escritos Colectivos de Muchachos del Pueblo*”.

En el caso de Poema Conjunto quedábamos los interesados o nos encontrábamos en el Canal de Poesía, que pertenecía a un programa de Chat, de conversación por la Red con miles de canales nacionales e internacionales, el programa se llamaba y se llama IRC y se realizaban escritos conjuntos que después colgábamos en la página Web de este canal, donde se perdía un poco la información concreta de la actividad.

Así decidimos crear un Blog personalizado, nuestra intención era publicar los poemas elaborados de forma colaborativa y espontánea, fue muy difícil, porque empezaron a surgir las competiciones de los creadores del canal que se encendía cuando hacíamos poemas en conjunto, pero que languidecía con otras propuestas menos divertidas y hay que decirlo pesadas, estrictas y rígidas.

Tratábamos de expresarnos de forma colectiva a veces con seis componentes o menos guardando unas mínimas reglas y eligiendo las palabras más personalizadas en forma de versos libres que luego pulíamos entre todos o de forma personal y versionábamos y

³³⁷ MILANI, L. *Experiencias Pastorales*. Marsiega. Madrid. 1975.

ALUMNOS DE BARBIANA. *Carta a una Maestra*. Nova Terra. Barcelona.1970.

³³⁸ CORZO, J.L. *La Escritura Colectiva*. Anaya. Madrid. 1983.

³³⁹ CASA ESCUELA SANTIAGO1. *Escritos Colectivos de Muchachos del Pueblo*. Popular.1979.

publicábamos al cabo de unos momentos en el canal.

Tenemos tres experiencias a señalar en este apartado:

1. EL BLOG POEMA CONJUNTO³⁴⁰

Aunque se inició como una experiencia colectiva optamos por personalizarlo y que se convirtiera en una comunicación de escritos espontáneos elaborados en conjunto y valorados primero en el canal de Poesía y luego publicada en forma de divulgación alternativa al canal. Ya hay muchas entradas en Internet que han recogido el término que generamos.

Logo de “*Poema Conjunto*”. Mar Vic.

Un tiempo después realizamos un taller en el Instituto de Calpe que se llamó Escritura Con-
Junta y decidimos comenzar un blog, que llamamos Navegar por la Fantasía:

2. EL BLOG LA NAVE EN F³⁴¹, en la F de Fantasía también en conjunto, aunque los chicos y chicas eran adolescentes y una vez acabado el taller, no estaban acostumbrados a trabajar en grupo y participaron poco en las actividades posteriores al proceso.

Los adolescentes participantes en el taller utilizaban diferentes formas de Chat con sus amigos y conocidos pero aún no habían dado el salto a usarlo para otra forma de diversión y aprendizaje, que puede ser escribir y comunicarse con las herramientas de la Literatura.

Ambos bloges fueron ensayos del uso de las nuevas tecnologías, para abrir el campo de posibilidades de los participantes a una nueva forma de trabajo educativo, cultural y también de aprendizaje social.

Creemos que tenemos aún sin explorar como Comunidad Profesional y Humana estas herramientas con múltiples y grandes posibilidades.

Nos referimos al proceso creativo y desarrollador de verdaderas oportunidades personales y colectivas.

³⁴⁰ <http://poemaconjunto.blogspot.com>

³⁴¹ <http://navenf.blogspot.com>

Navegar en F. Blog Conjunto. 2006.

3. EL BLOG PUNTO DE VIDA : PUNTOS VITALES³⁴²

Desde el año 2012, hemos generado otro proyecto conjunto con diversas personas, ahora somos unas 14 en total, del país, de Francia, Holanda y Alemania.

Es la aportación personal a un conjunto, desde el Punto geométrico importante que somos a nivel individual y jugar a conectar nuestros diferentes puntos en sus formas naturales y plásticas.

Punto de Vida. Obra Conjunta. 2012.

Son apuntes de nuestros puntos que trabajamos a nivel individual en procesos de Psicología y Arte y luego compartimos en Red.

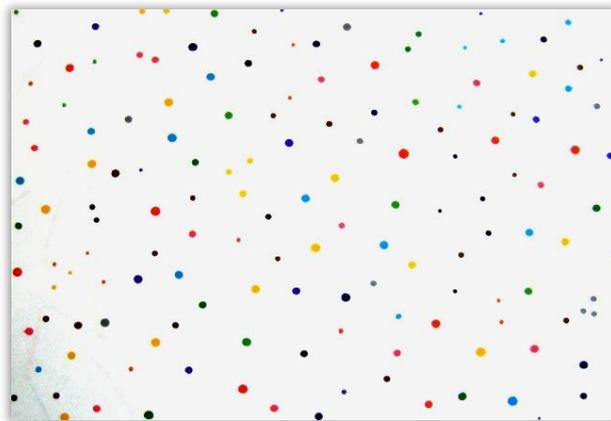
En la entrada de otro blog derivado del anterior: Arte Vital: Puntos de Interconexión, en la entrada del 4 de mayo del 2012, podemos leer una declaración de lo que pretendemos expresar:

³⁴² <http://puntodvida.blogspot.com>

“Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales”.

..... **Mario Benedetti**

Ese es precisamente nuestro punto, puesto a trabajar junto a los otros puntos: INTERCONECTADOS PARA LA SUMA DE ESFUERZOS, ES LO INTELIGENTE ¡¡¡¡.

Puntos .Lucía. 2012.

Nuestro trabajo en la consulta de Psicología, trata de trabajar en Equipo con las personas para conseguir nuevos puntos o espacios de Acción y también produce una obra plástica personalizada que abre experiencias de comunicación individualizada y autoestimativa.

Sencillamente queremos que el Arte nos sirva, nos ayude, en el proceso de crecimiento y en los cambios que podemos producir para flexibilizar lo estancado o bloqueado o de punto de apoyo para reconocer lo que ya tenemos de importante, experimentado y aprendido.

Son Nuevos Puntos Vitales, naturales y encontrados, experimentados para abrir nuestra capacidad de poner señales propias materiales, mentales y espirituales.

Cada día nos sorprendemos con nuevos registros y descubrimos que dibujar y pintar nos hace confiar en nosotros y en nuestra evolución personal y colectiva.

Otro blog que ha sucedido a Punto de Vida:

3 . 1. ARTE VITAL : PUNTOS DE INTERCONEXIÓN³⁴³

El Punto nos conforma desde ahí evolucionamos.

³⁴³ <http://arte-puntovital.blogspot.com>

Tratamos de usar el blog como herramienta de Comunicación Expresiva, como un modo de grabar, de imprimir procesos de ilustración de los pasos ensayados y dados para el acercamiento de personas con interés por inventar nuevos modos de vivir más confiados y sanadores de conflictos.

Arte Vital. Obra Conjunta. 2012.

También como divertimento e indagación de las palabras que nos pueden configurar si elegimos relacionarnos con lo más lírico e inspirado que podemos encontrar en nuestro modo de sentir y vivir y sobre todo de crear nuestro propio lenguaje o al menos afinar lo más posible las expresiones que al formularlas nos configuran.

Es un modo interesante de participación y colaboración y sobre todo de refuerzo del trabajo individual en una herramienta que también tiene posibilidades novedosas de uso.

Es una forma de compartir que facilita la conexión entre puntos distantes del espacio geográfico y del espacio personal.

Aunque es costoso conseguir romper las inercias de uso de estas herramientas, como las otras de la vida cotidiana conocidas antes, en realidad es aprender a usar de otra forma todo tipo de instrumentos y técnicas de expresión y acción.

Indica José Luis Brea.

El don que se intercambia en la red es el don sagrado de la escritura, del grafo primigenio, s una escritura remota, primera. Una escritura-gramma, una escritura-signo, que no podríamos diferenciar de la pura imagen, del puro gesto gráfico³⁴⁴.

Creemos que es muy ajustado lo que dice, entendemos que usar el gesto plástico es también otra forma de iniciar caminos y conexiones personales y colectivas de colaboración inteligente y creativa.

³⁴⁴ BREA, J. L. *La Era Postmedia*. Centro de Arte de Salamanca. Salamanca. 2002.

Son efectivamente nuevos lugares para la Acción Creativa, Sí-Lugares. Donde la Presencia del Arte puede ser actual e importante y es un método de participación de nuestros días, de nuestro Aquí y Ahora, con todo lo que conlleva de Comunicación, Acción y Conexión Real.

Este modo de Publicación y Exposición es una manera actual y democrática de usar las herramientas y los Espacios para sacar al Arte de los lugares estancados y darle y darnos la vida y la Expresión que nos corresponde como convencidos del Arte como Transformación y Evolución.

*Puntos de
Vida.
Encontrad
lo que
Amáis.
Entrada.
Marzo.
2012.*

2. ALGUNOS PROYECTOS DESARROLLADOS

2. ALGUNOS PROYECTOS DESARROLLADOS

2. 1. INTRODUCCIÓN

Tratamos de la reflexión sobre vivencias, y experiencias personales para intentar comunicarlas, decirlas, desde el Arte Aplicado a la Psicología, al Trabajo Personal y Social, para tomar Conciencia de los procesos puestos en la práctica desde lo racional en el sentido de dar, de dotar de lenguaje visual, lenguaje verbal y escrito a lo que ha sido y es Emoción e Intuición puesta en Acción inmersos en un proceso de Grupo.

Partimos de un esquema básico de la metodología de Proyectos con los apartados habituales integrados como líneas para abrir el campo al camino personalizado en cada Proyecto, así cada Proceso es una experiencia ligada a las siguientes hasta la actualidad.

También podemos indicar que estas bases puestas en práctica eran orientativas para los coordinadores de los Proyectos para los responsables de los Centros y los Organismos involucrados y el lenguaje puesto en aplicación.

Es decir eran y son, las bases teóricas que mediaban en Procesos principalmente cualitativos del Arte entendido como búsqueda del lenguaje personal estético y ético[♦], creemos que como siempre debe ser el Arte: técnicas estudiadas que conforman procesos de búsqueda de los orígenes personales y grupales, como inicio de una comprensión de nosotros mismos a desarrollar, desde el punto de vista de la Creación que nos puede crear. Del conocimiento puesto en Acción que nos puede seguir creando.

Círculos Extensos. M. Vicente. 2010.

Se trata del Arte como Herramienta para el encuentro de nuestro Ser y Estar en el mundo y su

[♦] Arte como Conocimiento Personal.

capacidad para acompañar y potenciar la aventura inteligente de la Evolución personal y social.

2.2 CRONOLOGÍA DEL CONJUNTO DE PROYECTOS

ARTE SOCIAL [1ª ETAPA]

-BARRIO DE SALAMANCA - 1981-1985

EXPOSICIONES

- Cerámica, Taller de Pizarrales, Salamanca.
- Tapices. Mimbre. Taller de Pizarrales. Salamanca.
- Exposición de Cacharros domésticos y Fotografías de la Historia del Barrio.
- Feria del Juego y el Juguete Alternativos.
- Dibujos de Niños.
- Muestras Botánicas. Variedades cultivadas por los vecinos.
- Hojas: Su Rastro y su Sombra.
- Arqueología del Desperdicio.

ACTIVIDADES : FIESTAS PLÁSTICAS

Fiestas del Barrio y para la ciudad, organizadas y elaboradas desde el Taller:

“El Laberinto de los Colores”.

Fiestas Medievales: “El Rey Arturo y sus nobles Caballeros”.

“Meriendas Plásticas”.

ARTE Y TRABAJO SOCIAL [2ª ETAPA]

1990-1994

"Arte y Trabajo Social". Casa de Salud de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares.

"El Arte como Estrategia". Centro Sociocultural Maestro Alonso. Madrid.

"El Arte como Camino". Casa de la Entrevista. Alcalá de Henares.

"Proyectos para hablar de Paisaje Humano". Teatro Juan Bravo. Segovia.

"Territorios de hierro para explorar la Libertad". Torreón de Lozoya. Segovia.

"Arte y Salud". Teatro Juan Bravo, Segovia. "Trapos Sucios". Sección Abierta Segovia.

“Auto-Alteración”. Centro P. De Segovia.

"Laberintos". Casa de la Alhóndiga. Segovia.

Centro Cultural Puerta de Toledo. Madrid.

Centro Cultural Margarita Nelken. Coslada. Madrid.

1995-1996

“Arte y Ensayos”. Escuela de Animación Sociocultural de la Comunidad de Madrid.

“Vestigios Humanos”. Madrid.

“Caza, Cultivo y Aprovechamiento de Aprendizajes”. Col. Amadeo Vives. Madrid.

ARTE PERSONAL Y SOCIAL

[*3ª ETAPA*]

1997-2013

“Aventura la de Leer.

“Ver con Ojos Nuevos”. Calpe. Alicante.

“Ver con Ojos Nuevos. Lluís Llach”. Calpe. Alicante.

”El Muelle como Resorte”. Calpe. Alicante.

“Pintar con Federico”. Calpe. Alicante.

“Ser-Mar. El Mar en Casa”. Calpe. Alicante.

“Pa l – Abra”: “Literatura Con-Junta.

“Juego con mi Nombre: Me llamo”.

“La Sabiduría de los Cuentos. Hacer Cuentos”.

“Poema Con-Junto”

“Escribir Con-Junto”.

“Educar-nos en Igualdad. Calpe. Alicante”.

“Puntos de Vida: Frutos de Vida. Puntos de Interconexión Vital”. Calpe. Alicante.

INTERVENCIONES DERIVADAS DE ARTE Y TRABAJO SOCIAL

1991-1994

Desarrollo de un Proceso Visual de Autocuidados a partir de una acción de Body Art en el Centro Penitenciario de Segovia. Camino de 21 días por la provincia de Segovia con hombres presos en la cárcel de Segovia, que se relevaban cada 3 días. Auto Alteración.

1995

”Arte y Ecología” Arte y Didáctica del Reciclado con 1800 niños, en los Vertederos Controlados de la provincia de Córdoba.

EXPOSICIONES - M. A. Vicente.

1980–1985

Cerámica. Taller de Pizarrales, Salamanca.

“Arte de Niños”. Taller de Pizarrales. Salamanca

“Hojas, su Paso y sus Sombras”. Pizarrales. Salamanca.

Grabado. Escuela de Grabadores Salmantinos. Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Salamanca, 1981, 1983, 1984.

1990-1995

“Pintadas por el Desaire”. Casa Revilla. Casa de Cultura. Valladolid.

“Anuario”. Galería Década. Madrid.

1998

“El Cielo sobre la Manzanera”. Muralla Roja. Calpe Alicante.

BLOGS PERSONALES Y CONJUNTOS

1998 – 2013

<http://azulpalabra.blogspot.com>

<http://poemaconjunto.blogspot.com>

<http://navenf.blogspot.com>

<http://azulinmenso.blogspot.com>

<http://evoluciónazul.blogspot.com>

<http://mar-vic-ilustradora.blogspot.com>

<http://abracaletra.blogspot.com>

<http://puntodvida.blogspot.com>

<http://puntosvitaes.blogspot.com>

<http://arteypsicología.blogspot.com>

<http://psicologíaycreaciónonline.blogspot.com>

ARTE SOCIAL

[1ª ETAPA]

3. ARTE SOCIAL [1ª ETAPA]

3.1. LOS INICIOS: UN BARRIO CON PROBLEMAS. SALAMANCA.

- TALLER ARTÍSTICO Y CULTURAL DE PIZARRALES - - 1982-1985 -

INTRODUCCIÓN

Los comienzos de nuestra manera de practicar el Arte, debemos situarlos en un grupo de personas que en Salamanca, nos desenvolvíamos en torno a las prácticas artísticas personales y la enseñanza de la Plástica en Escuelas de Artes Aplicadas, Educación Básica y de Formación de Profesores y el ejercicio propio, personal del Arte.

Veníamos de formaciones humanísticas y prácticas, de la Psicología y la Pedagogía y todos teníamos relación con las Prácticas Artísticas, Literatura en unos y Artes, Bellas Artes y Oficios Artísticos en otros.

Barrio de Pizarrales.

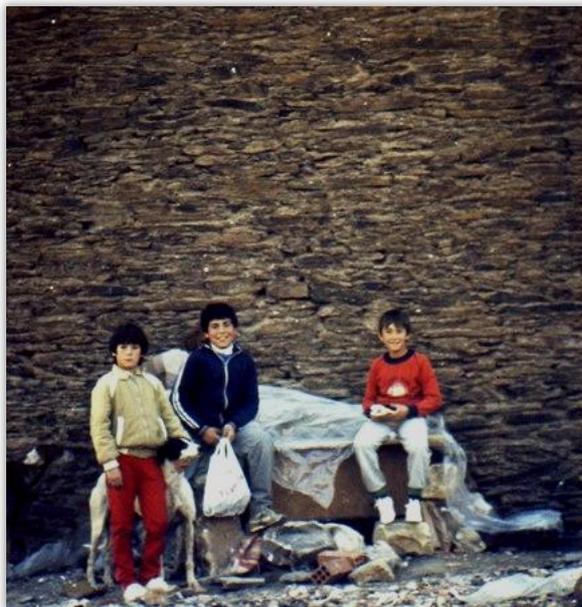
Al fondo la ciudad
de Salamanca.

1982.

En todos los componentes del grupo, se daba la búsqueda de una puesta en acción de nuestra formación para desarrollar otras prácticas artísticas que nos sirvieran como desarrollo personal y ayudaran al desarrollo del barrio de donde procedían algunos o era cercano a muchos. También teníamos la convicción de que aprender podía ser: Interesante y Divertido.

Este barrio como muchos otros creados alrededor de los años 50 del S. XX, tenía serias dificultades de crecimiento, una gran cantidad de población infantil, muchas carencias, pero también un rico sustrato de sustancia personal traída del campo en historias y relatos únicos del pasado lejano y del más cercano.

Tenían también los habitantes conocimiento mutuo y unas redes sociales muy bien conocidas, así como una auténtica relación con las bases de los cimientos del barrio, construido de noche para certificarlo de día, como muchos orígenes de barrios en todo el mundo, creados para la supervivencia en épocas difíciles y que crecen por el gran tesón y voluntad de sus habitantes, todos trabajadores en el ampliación de las ciudades, personas de gran riqueza humana en su mayoría.

Niños de Pizarrales.

Salamanca.

1982.

Se creaban problemas de desarraigo sobre todo en los hijos y problemas de todo tipo de marginación en las familias más desestructuradas.

Nos propusimos en síntesis practicar en grupo y para otros lo que sabíamos que nos haría crecer en reflexión, en expresión, lo que nos interesaba a nivel individual y a nivel colectivo.

Lógicamente pasamos todo tipo de dificultades en el desarrollo de estas prácticas, como lo que empieza y lo que innova, hay que estar muy convencidos de la elección que asumes y el compromiso personal y grupal, en un medio que está acostumbrado a la inercia.

Como siempre los más entusiastas fueron las personas beneficiadas con los talleres de todas las edades en el barrio, pero las burocracias y las administraciones se comportaron con sus limitaciones habituales, es lo que ocurre cuando las políticas ciudadanas están llevadas por gente poco profesional y de escasa inteligencia social y ética.

Es cierto que aprendimos a entrenar la Paciencia y los logros de Objetivos contra todo tipo de tempestades externas e internas, fueron muchas las dificultades económicas y materiales que

había que conducir. Al cabo de cuatro años, todo ello nos hizo emprender otros proyectos para poder sobrevivir ya a nivel de grupos más pequeños en colectivos.

Inicios de
Animación
De Barrio.

Pizarrales.
Salamanca.
1983.

Nuestras formas de trabajar siempre en los talleres y cursos a entidades sociales estaban impregnados de plástica y de métodos lo más creativos posibles, inventándonos fórmulas y procedimientos con materiales y modos no habituales o no convencionales en el mundo de la Plástica y el Arte.

3. 2 OBJETIVOS

1. Promover y potenciar la expresión creadora, la inquietud, la imaginación y la iniciativa personal.
2. Ser un lugar de encuentro, el Taller, y de relación entre las personas, las actividades y las cosas.
3. Ser plataforma de sensibilización para la Vida.
4. Ser lugar de encuentro con uno mismo a través de la Expresión.
5. Crear una relación Barrio / Taller, potenciando actividades culturales en el barrio.
6. Procurar la formación expresiva, artística y cultural de los miembros del grupo para que puedan transmitir efectiva y prácticamente esos mismos conocimientos.
7. Motivar la necesidad de conocer y vivenciar el entorno para que exista la relación del Barrio con el Taller.
8. Ser más que un escaparate hacia el Barrio, posibilitar que las actividades puestas en marcha, sean del barrio.
9. Relación con los padres para sensibilizarlos y permitir que puedan comprender las

actividades llevadas a cabo con los jóvenes.

10. Tratar de conseguir una buena relación interdisciplinar entre los talleres.
11. Promover todo tipo de relación con otros talleres y grupos con objetivos similares que tengan actividad en la ciudad.
12. Participar en las actividades culturales de la Ciudad.
13. Buscar con las personas sentido a la vida a partir de hallar sentido a su tiempo libre.

3. 3 ACTIVIDADES

Al Desarrollar todo ello en esta parte, nos damos cuenta ahora, que son los inicios de la obra plástica, de la línea de proyectos con una forma primera o predecesora de lo que luego fueron los proyectos posteriores en Madrid en Centros Penitenciarios y en Formación de Trabajadores Sociales, Educadores y Profesores, Asociaciones, Colectivos, etc.

Estamos en el año 1983/84 y manteníamos las actividades con mucha voluntad fruto del Convencimiento y no de las ayudas para su mantenimiento ni económicas ni de ningún tipo.

Tampoco podíamos pedir que hubieran leído a Herbert Read los políticos, ni los concejales de turno, a pesar de que nuestras ideas y proyectos iban perfectamente justificadas en los pioneros de Educación, Cultura y Arte y los compañeros contemporáneos que estaban innovando en otras comunidades del estado español y de nuestra misma ciudad.

Se estudiaron cuidadosamente las edades que debían ser objeto de trato preferente y Nuestro criterio fue dar prioridad a chicos de 14 a 16 años que por su situación de no-escolaridad, carecían de atenciones de carácter personal y cultural en el barrio, ya con problemas de paro y de ocio indefinido.

Una vez organizados todos los detalles el Taller quedó articulado en los siguientes *Talleres* en un número de nueve y trece los monitores.

Talleres:

1. Taller de Desarrollo Infantil. Niños/niñas de 4 a 6 años.

Contribuir al desarrollo más armónico de sus capacidades, a través del juego y actividades dinámicas y plásticas, teniendo en cuenta su estado de necesidad y su forma de ver el mundo que los rodeaba, además de sus situaciones evolutivas, para.

1. Taller de Animación a la Lectura. Niños/niñas de 7 a 9 años y de 10 a 12 años.

Quería este Taller hacer actividades para disfrutar de la lectura, de la curiosidad y la necesidad de los libros como instrumentos de alegría, sin obligaciones, de forma libre y creativa para expresar sus necesidades y sentirse a gusto ante la lectura, por puro placer de viajar a otros mundos necesarios y que alimentan lo real y cotidiano.

Taller de
Desarrollo,
fase
Plástica.

Pizarrales.
Salamanca.

1984.

Los más pequeños jugaban con palabras y pensamientos breves y los más avanzados se atrevían con narraciones, poemas y cuentos propios o historias comunes.

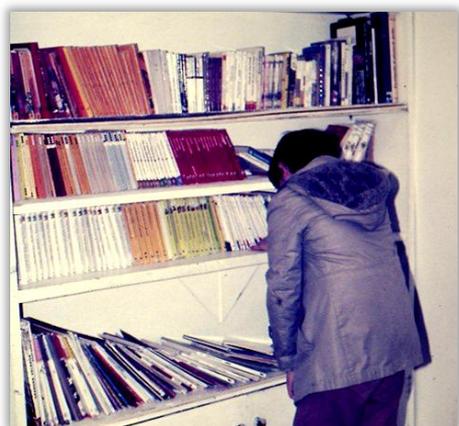
También realizaban actividades plásticas y de Expresión Corporal: relajación, dramatización, expresión teatral divertida.

2. Taller de Préstamo de libros. Niños/Niñas de 6 años en adelante.

Tuvimos este año una biblioteca de 267 libros entre Literatura Infantil, Cómics, Literatura Clásica y Cultura en General. Se facilitaban en préstamo para llevarse a casa durante un tiempo determinado. Sólo había un libro de Poesía, que era muy escaso como se puede suponer, para la demanda que existía.

3. Taller de Plástica. Chicos / Chicas de 10 a 12 años.

En un número de 20. Muchos no pudieron participar, debido a las limitaciones de horario y local.

Biblioteca. Pizarrales. Salamanca. 1985.

En este Taller se trató: El Dibujo, La Pintura, Las Construcciones, Los Juegos Creados, El Modelado, El Collage, Los Disfraces. Con materiales como la témpera, el barro, las ceras, la cola, papeles, cartones colas y materiales de desecho.

4. Taller de Relatos y Reportajes.
5. Taller de Teatro con Niños: Juego Dramático.
6. Taller de Ritmos: Banda de Cartón.
7. Taller de Arqueología del Desperdicio.

Otros Talleres puestos en marcha sucesivamente:

8. Taller de Naturaleza.
9. Taller de Teatro para Adultos.

*Pintura.
Técnica
Mixta.
Papel de
estraza.
1984.*

10. Taller de Imagen.
11. Taller de Marionetas.

Se confeccionaba un horario que tuviera en cuenta las horas libres de los chicos, la de los monitores y también las condiciones del local o rectángulo sobrante del local de la Caja de Ahorros de Salamanca, con una sola entrada, que no permitía talleres simultáneos y los grupos eran reducidos a un buen equilibrio entre niños/niñas en número como mucho de 16.

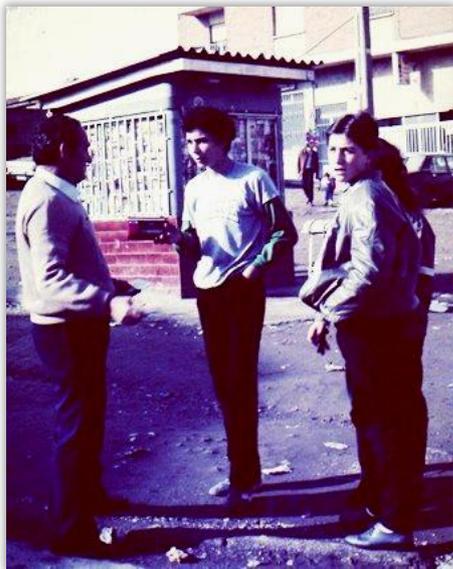
El trabajo era lo más personalizado posible y a la vez grupal en su conexión de esfuerzos y descubrimientos interesantes, colaborativo.

Elabor bamos al final del curso con la participación de todos los talleres una actividad que coincidía con las fiestas del Barrio, hechas en la calle, se buscaba la colaboración de espectadores incluidos como protagonistas, que acababa en un Juego Colectivo de Participación.

A la vez se llegaba a convertir en una actividad Interdisciplinar y Comunitaria del Taller con

el Entorno, al Exterior desde el Interior. Los temas eran diversos en cada curso: *Laberinto de los Colores, Fiesta Medieval, etc.*

Se hacían coincidir Exposiciones con muestras de trabajo de los Talleres o de trabajos de personas del barrio.

Taller de *Relatos y Reportajes*. 1984. Salamanca.

Dejábamos siempre constancia de las actividades con material de seguimiento gráfico y se difundían en medios de comunicación, prensa y radio.

Fiesta Medieval.
Pizarrales.
Salamanca
1984.

-RELACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE TALLERES, Y CON OTRAS ASOCIACIONES CULTURALES Y BARRIOS.

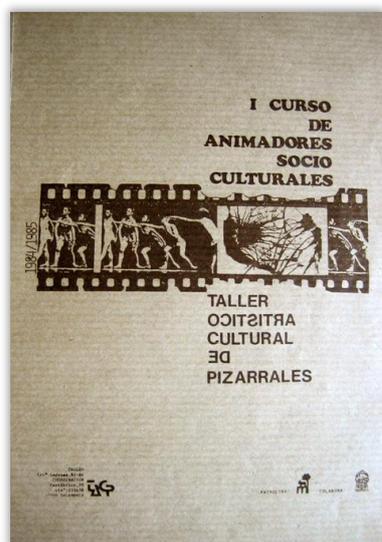
Las reuniones de la Asociación y entre Talleres eran periódicas y siempre que se necesitaran poner en conexión actividades y proyectos conjuntos.

El Taller promovía actividades de Extensión hacia el Barrio entero, otros barrios y la ciudad:

- .”La Banda de Cartón”, agrupación musical, con instrumentos hechos con materiales reciclados, tenía actuaciones de animación callejera.
- .Montajes audiovisuales fuera y dentro de los Talleres.
- .Montajes plásticos en el barrio y en el interior del Taller.
- .Entramados lúdicos para activar a las personas en la participación.
- .Construcción y Exposición de Actividades abiertas con cursos monográficos más breves que los habituales como: Tapices, Cerámica, Jardinería, Yoga, Fotografías del Barrio, Instrumentos y artefactos antiguos, etc.
- . Acercamiento al barrio de otras actividades que se desarrollaban en la ciudad.
- .Participación y gestión de Actividades lúdicas para la ciudad.
- . Curso de Animación y Gestión Cultural.
- . Publicaciones en Revistas locales, Periódicos, Paneles y Murales en el Exterior del Taller.

CURSO DE FORMACIÓN DE ANIMADORES SOCIOCULTURALES.

Extraemos un ejemplo entre las Actividades de Extensión que el grupo del Taller de Pizarrales llevó a cabo.

*Curso de Animadores Socioculturales.
Taller de Pizarrales.
Salamanca. 1985.*

Entendíamos por animación cultural, las actividades de personas capacitadas para organizar, coordinar, ofrecer, potenciar y difundir actividades culturales en los barrios.

Pensábamos que era necesaria la formación de las personas ya integradas en actividades y de otras que tenían las ganas y el entusiasmo de querer avanzar.

También sentíamos la necesidad de compartir a nivel de nuestra ciudad la formación y los

hallazgos obtenidos con la Experiencia.

En aquellos momentos había muy pocas personas dedicadas a generar actividad cultural, estaban los monitores de la Casa de Cultura que eran muy escasos, los monitores de barrio surgidos de la necesidad de grupos concretos en formación y muchas otras personas que querían y necesitaban que sus barrios fueran activos.

Entendíamos que era además de necesaria, urgente, la formación de personas que coordinaran la acción cultural en barrios urbanos, porque ya comenzaban muchos de los problemas y pautas de necesidad cultural y educativa que en estos momentos son tan críticos.

Creíamos que se necesitaban monitores formados para:

1. La Descentralización de la Cultura, para la compensación educativa y cultural de las zonas más desfavorecidas que eran ya la mayoría de los espacios urbanos.
2. Ofertar y dar cobertura adecuada a las necesidades que surgían en los barrios.

*Taller de
Yoga.
Pizarrales.
Salamanca.
1985.*

3. Dar posibilidades creativas de utilización del Tiempo Libre.
4. Crear actividades ocupacionales para los adolescentes y jóvenes como prevención de delincuencia y drogas.
5. Potenciar el nivel cultural y de diálogo ciudadano.
6. Conocer y practicar todo tipo de Técnicas Creativas, de Desarrollo Personal y Procesos Visuales para poner en marcha en la Comunidad.

Formación de Monitores- Se planteó la formación como algo permanente que había que desarrollar en los siguientes aspectos:

1. Conocimiento del entorno sociocultural próximo.
2. Conocimiento y desarrollo de la Cultura Popular.
3. Estudio y análisis de los medios y formas de comunicación comunitarias.

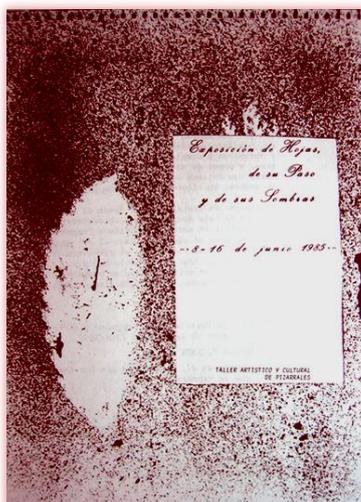
4. Desarrollo de la Expresión y de la Creatividad.
5. Nociones de Psicología y Pedagogía evolutiva y de grupo.
6. Conocimientos básicos sobre actitudes pedagógicas activas y comprometidas.

Actividades

1. Análisis de la problemática cultural de los barrios.
2. Debates sobre política cultural.
3. Cursos activos de Formación
4. Jornadas de Intercambio.
5. Convivencias.
6. Exposiciones.

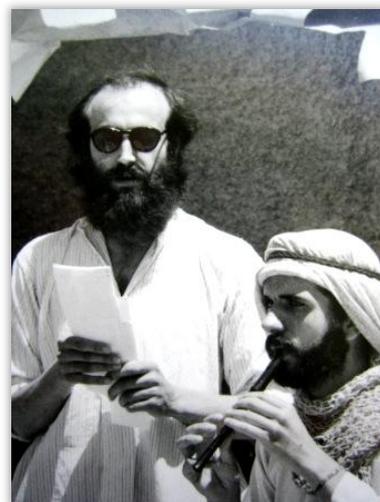
La finalidad era:

1. La de Investigar para aprender y practicar fórmulas experimentales y también las ya descubiertas.
2. Aprender a confiar en nuestras capacidades y posibilidades personales, grupales y sociales.
3. Ser capaces de crear e imaginar productos culturales interesantes y divertidos.
4. Transmitir las propias experiencias y llegar a construir formas más personales y humanas de juegos de Expresión y Comunicación.
5. Activar y enriquecer las capacidades de Acciones Grupales y Participativas importantes para todos.

*“Exposición
de
Hojas, de
su Paso y
de sus
Sombras”.*

M. Vicente.
Pizarrales.
Salamanca.
1985.

*Lectura
de
Poemas.
Fiesta.
Pizarrales.
1985.*

ARTE Y TRABAJO SOCIAL

[2ª ETAPA]

4. ARTE Y TRABAJO SOCIAL [2ª ETAPA]

4.1 PROYECTOS EN CENTROS PENITENCIARIOS

4.1.1 INTRODUCCIÓN.

El Arte Contemporáneo puesto en práctica como Mediador Excelente, hasta el momento muy poco utilizado, y de insospechadas aplicaciones en el Trabajo Social, por su variada asimilación de todo tipo de técnicas creativas, lúdicas, de provocación tanto manuales o prácticas como también conceptuales.

Fuimos los primeros que se “atreveron” a poner en práctica procesos de Arte Contemporáneo en el interior de centros de alta seguridad y con objetivos de ayuda en el proceso personal de los internos dispuestos a ello en grupos reducidos.

Junto a los procesos Creativos y de organización de la Libertad, del Espacio y de la relación entre elementos, que pueden ser notas y maniobras de los procesos cognitivos y del trabajo mental e intelectual, se desarrollan habilidades motrices y manuales de todo trabajador práctico o manual.

Sabíamos de la Necesidad de Equilibrar Conductas en una Experiencia Educativa que uniera fuerte e íntimamente procesos intelectuales, racionales, cognitivos, con destrezas motrices encargadas de procesos humanizantes y evolutivos de o para la Armonía personal.

El ejercicio del Arte es uno de de los rostros, de las caras más asequibles, honestas y democráticas del contacto, conexión e intercambio y cooperación humanos[♦]. En verdad no tiene nada que ver con estampas acabadas en forma de señales rematadas con habilidad para obtener resultados ornamentales o decorativos superficiales o triviales.

El objetivo más prioritario de estos Proyectos es ayudar a la Expresión Personal y al desarrollo de las capacidades de Comunicación de un grupo de personas, que se encuentran en serias dificultades humanas y en situación de privación de libertad física.

4.1.2 PARTICIPANTES

Un máximo de 16 internos del Centro Penitenciario.

[♦] El Arte entendido como creador de Valores Personales y Sociales.

4. 1. 3 OBJETIVOS

1. Despertar los mecanismos de Orientación.
2. Trascender la Circunstancia Personal Actual.
3. Desarrollar Procesos Positivos de Análisis de la Realidad.
4. Afrontar el Estrés de forma Inteligente.
5. Organizar el ámbito de Relaciones.
6. Valoraciones personales y grupales del Contexto y las Circunstancias.
7. Positivar el Esfuerzo y la Acción.
8. Despertar los componentes y las habilidades de la Comunicación.
9. Conseguir un Proceso Terapéutico, Sanador.
10. Entrar en contacto con el Arte Plástico Contemporáneo.
11. Descubrir la Práctica democrática del Arte.
12. Contribuir a elevar la calidad de vida dentro del Centro Penitenciario y del entorno familiar.
13. Coordinar la actividad con otras facetas educativas programadas en el Centro.

4. 1. 4 MATERIALES

Del contexto: mantas, colchas, maderas.

Periódicos, pigmentos, tierra, cola.

Clavos, martillos brochas y pinceles creados y convencionales.

Materiales diversos a elegir por cada uno, cotidianos.

Elaboración de bastidores, cajas o contenedores para las obras finales, con recursos existentes de carpintería, mantenimiento, imprenta, etc.

Existían recursos que languidecían sin un buen impulso como una Carpintería bien dotada, una Imprenta y campos de deportes y polideportivo.

Tratamos de activar en lo posible a los participantes hacia esos recursos que requerían atención, cuidado y organización. A la vez nos servían para la producción de diferentes soportes enlazados con el proceso plástico en marcha.

4. 1. 5 MÉTODO

Se utiliza la desorganización y desestructuración graves de forma paradójica como elementos

a partir de los cuales desarrollar una pedagogía del Orden y de la Coherencia.

El Caos y el Desorden, nos proveen de materiales y sustancias importantísimas para el avance, nos acercamos a ellos con humor e ironía, claro está, los reconocemos y enumeramos entre todos porque son parte de las preocupaciones, la ansiedad y el miedo, que todos hemos aprendido y desarrollado y que ha podido ser aumentado por las experiencias negativas de otros compañeros, con lo que se ha conseguido aumentar las dificultades en vez de las soluciones.

Usamos así:

1. LA INTENCIÓN PARADÓJICA

Como motivación expresiva, es una herramienta que pusimos en marcha a partir de Viktor Frankl, que fue quien la definió en su técnica terapéutica.

“La Intención Paradójica” como Frankl³⁴⁵ señaló, aprovecha la energía invertida en el miedo y la atención obsesionada, ansiosa, para así invitar a la persona a hacer voluntariamente aquello que teme por breves momentos de forma imaginaria.

Es decir que decida deliberadamente componer la realidad ansiosa antes de que se produzca, es adelantarse, anticiparse a lo que va a suceder de una forma que cree automática o irremediable.

También es cierto, dice Frankl de una forma muy acertada, que este modo de hacer debe poner en práctica la capacidad humana más concreta para apartarse del ego: el sentido del humor.

Nos encontramos con otra de las herramientas que hemos visto imprescindibles en nuestro modo de hacer Arte y que hemos desarrollado en las Bases Conceptuales de nuestro trabajo en el apartado I.1.3 La Fórmula del Humor.I.1.2 La Fórmula de la Ironía.

2. EL HUMOR Y LA IRONÍA

En el límite de las desesperaciones, podemos entrenar la capacidad de reírnos de nosotros mismos en el sentido de alterar la realidad para ver su lado cómico, divertido, para vernos siendo de los más torpes de entre los humanos, los más pesados e inhábiles posibles y sin embargo amables, incisivos e ingeniosos de manera que aumenta la Autoestima y la Empatía

³⁴⁵ FRANKL, V. *El hombre en busca de Sentido*. Op.cit. pág. 171 y ss.

hacia nosotros mismos y hacia los otros.

Cita Frankl varios ejemplos entre ellos, alguien que padecía de una excesiva sudoración, le aconseja que en el caso de que note la sudoración excesiva que teme, decida intencionadamente mostrar a todos, cuanto es capaz de sudar, la persona le contó que se inventó una fórmula que se decía mentalmente: “antes sudaba un litro pero ahora voy a sudar por lo menos diez”, así se vio libre de una forma breve, de una fobia o manía adquirida.

En nuestros procesos podemos encontrar que algunos proyectos juegan con términos que son problemáticos para los presos para las personas con problemas y para muchas personas libres, estos conceptos son transformados en significados sobre los que poner en juego el humor y la ironía, por ejemplo:

3. CONCEPTOS

1. ESCAPAR, HUIR:

CAMINO, CAMINAR, ALFOMBRA MÁGICA, SIERRA DE MONTAÑA, SIERRA DE SERRAR BARROTOS SIMBÓLICA.

El argumento es alterar, los términos y los pensamientos que perjudican el progreso de las personas internas en un centro y darles la vuelta, contestarlos para confirmar lo que favorece el acuerdo con uno mismo y con la situación para evolucionar en la vida personal y penitenciaria de forma positiva.

En los Proyectos:

-Arte como Herramienta.

-Arte como Estrategia.-Arte como Camino.

-Proyectos para hablar de Paisaje Humano.

2. HIERRO, BARROTOS, ENCIERRO, CELDA, PRISIÓN, SALIDAS COMPLICADAS, CONFLICTOS:

PARADEROS O ESTACIONES O ALBERGUES O REFUGIOS METÁLICOS CONFECCIONADOS, PAPELES HERIDOS, MATERIA CURADA, LABERINTOS ENTRENADOS.

Espacios de libertad interior y decisiones responsables para el equilibrio, la Armonía y la Autonomía Personal y Social.

Proyectos:

-Territorios de Hierro para explorar la Libertad.

-Arte y Salud. -Laberintos. -Auto-Alteración.

3. *HERIDAS, LESIONES, AUTOLESIONES, VIDA INSANA, SUSTANCIAS TÓXICAS:*

ALTERACIONES Y AUTOALTERACIONES, CAMINAR, SALUD, ALIMENTACIÓN, MEDICAMENTOS, RELAJACIÓN EJERCICIO FÍSICO, BIENESTAR, FLEXIBILIDAD, HUMOR.

Plan de Salud Integral para la cura de heridas y la pacificación de conflictos personales y sociales.

Proyectos:

-Arte como Camino.

-Arte y Salud: Marcos para Papeles heridos y Materia Curada.

-Autoalteración.-Laberintos.

Es decir el Arte puede y sabe transformar los materiales de desecho que hemos acumulado de forma material e inmaterial, de hecho y de pensamiento, en productos sobre los que hablar de forma interesante y plásticamente llenos de sugestión de encanto y hasta de magia practicada y al alcance de todos.

Esto significa que introducimos analogías de situaciones personales y contextos en los materiales y en la forma de ser trabajados para crear una línea argumental personalizada, desde el caos mental, personal y social, hasta conseguir otros que también están presentes, hilos de orden básico que comiencen a crear un tejido argumental más ordenado, más agradable y relajado, desde donde iniciar un principio de organización personal y vital.

Es también recuperar la suma del Ying y el Yang, en términos de filosofía y prácticas orientales, como el Yoga y la Meditación.

Pensamos también con Laing, Grof y otros, que en el interior de cada conflicto están las bases para su solución y las energías que se emplean en la ira, el enfado, y el victimismo, se pueden liberar a través del Arte y las técnicas de Autoestima y Seguridad Personal para empezar la construcción de un nuevo dialogo interior y exterior de cada uno con los problemas y sus soluciones o respuestas mejoradas o avanzadas, más evolucionadas.

Desde situaciones caóticas se puede pues, progresar reflexiva y prácticamente a través de la Creación artística, ir hacia el Equilibrio, mediante el uso preciso de marcos que producen orden: en el espacio plástico y en el espacio comunicativo.

Es un Camino en principio personal e interior de aprendizajes nuevos, que quizá muchos no han tenido la posibilidad de hacer en su historia personal y social.

El Proceso de Aprender como dice la Psicología Cognitiva³⁴⁶, significa:

1. Aprendizaje Significativo:

- . Comprender
- . Sentido, es decir conocimiento significativo o revelador.
- . Motivación que significa: -Liberar los conocimientos previos.-Movernos de forma activa y participativa.-utilizar mapas, planos de pensamiento reflexivo para la acción: mapas nuevos.

2. Resolución de Problemas:

- .Aprender soluciones nuevas.
- .Aprender a trasladarlos a los contenidos cotidianos, a los contextos diarios.
- .Aprender a Intercambiar a cambiar, a alterar para solucionar.
- .Evitar la monotonía o la aplicación mecanizada de las soluciones, flexibilizar.

3. Cambio Conceptual:

- .Aprender a adaptar o a ajustar a concertar, las teorías virtuales o posibles en prácticas reales, experimentadas.
- . Aprender a flexibilizar las teorías aprendidas y que no dan resultados positivos, para desbloquear las soluciones nuevas y el aprendizaje nuevo.
- . Originar o plantear un problema cognitivo con un maestro o profesor y con el diálogo grupal.

4. Multiplicar las Inteligencias: Inteligencias múltiples

- .Cada tipo de inteligencia o comprensión humana tiene formas distintas de aprender.
- .Se reconocen hasta ocho tipos de inteligencia:
 - .1.Lingüística. 2. Lógico-matemática. 3. Espacial. 4. Psicomotriz. 5. Musical. 6. Naturalista o Natural. 7. Intrapersonal. 8. Interpersonal.

Así los contenidos del Aprendizaje se pueden aplicar a los puntos de acceso que nos

³⁴⁶ JAY LINN, S. / GARSKE, J.P. *Psicoterapias contemporáneas. Modelos y métodos*. DDB. Bilbao.1988.

proporcionan las inteligencias posibles: Narrativo – Lógico - Matemático. Estético y Experimental.

Los marcos aquí son mentales y físicos, se trata de un re-encuadre de la realidad personal y grupal, del círculo personal y de las redes sociales que pueden ayudarnos a salir de una situación crítica para iniciar un nuevo contexto donde progresar y crecer.

Al Lado de la Psicología Cognitiva se usan también herramientas de la Psicología de Tercera Generación como, que llevan implícitas líneas de la Filosofía y del Pensamiento Pedagógico del XX a partir de los años 90, estas nuevas formas de trabajar el Conocimiento y el Aprendizaje utilizan técnicas de trabajo indirecto, como los que describimos en los Proyectos que presentamos.

El uso de estas técnicas, supone un gran salto cualitativo, nos referimos más extensamente a estas herramientas en el capítulo 6.2 Herramientas y Conceptos de Psicología Contemporánea aplicadas al Arte.

Es un desarrollo y puesta en práctica de la Imaginación y la Intuición para resolver plásticamente situaciones paralelas o parecidas a las de la vida real, utilizando las herramientas creativas para disolver nudos y conflictos con fórmulas humorísticas y fantásticas, ideales, usando los mitos y la simbología de todos los tiempos como recursos entre la realidad cruda y la realidad positiva soñada y mejor.

De manera simultánea a las experiencias plásticas, se refuerza el proceso mediante programas de entrenamientos en habilidades personales y sociales. Se trata de recuperar las fortalezas que nos hacen avanzar como humanos que hasta esos momentos habían aprendido solamente a perjudicarse y o / a perjudicar.

Trabajábamos con el grupo en la solución de un problema puntual y abordable de la comunidad, para atmósfera, flexibilidad y tónica del proceso. Se ensayaban pequeñas soluciones que entrenaran poco a poco sin miedo decisiones más fuertes y progresivas.

Tratábamos de aprender a flexibilizar posturas del interior del centro para llegar a diálogos que construyeran salud mental y física, de una manera relajada y actitudes positivas, además del buen humor como herramientas todas ellas imprescindibles.

La finalización del esquema del proyecto conllevaba la ubicación de los participantes en redes sociales y culturales que completaran su integración personal y social.

Se llevaba paralelamente el trabajo de investigación, seguimiento y evaluación del proceso.

Trabajábamos en coordinación con educadores del interior y del exterior del centro, para posibilitar que las salidas por ejemplo de permiso y a exposiciones fueran ensayos de formas equilibradas de comportamientos y avances.

Los programas se desarrollan en un tiempo concreto y limitado. Entre seis y 18 meses.

4. 1. 6 CONTENIDOS

1. EL ESPACIO. La mirada para la invención de la realidad nueva, creativa: el punto, la línea, el plano, geometrías y volúmenes, con fórmulas vivenciales.

Crear un espacio real personal desde la Aceptación y el Comprometerse con las nuevas alternativas de lugar personal en las circunstancias en las que se está inmerso y en el mundo, generado desde el Arte y la Creación.

Buscar y volar a otros espacios nuevos y creadores de Bienestar.

2. EL CONTEXTO. La actividad creativa directamente relacionada con mi mundo, mis preocupaciones, el azar, la memoria. El contexto como andamio para construir los colores, las formas, los conceptos.

El hilo enmarañado de los contextos marginales debe ser desenredado, se puede es aplicar las estrategias creativas a disolver y hacer fluir todo aquello que en verdad nos está hablando de los cambios que necesitamos y podemos variar.

Entre la vorágine, el torbellino y la turbulencia, está con toda seguridad la espiral más evolutiva y de crecimiento positivo que podemos encontrar si somos acompañados por las herramientas del Arte y la Psicología que nos sana y sana nuestras tramas y tejidos personales y sociales.

3. LA MATERIA. Se busca, se contacta, se vivencia, se investiga, se incluye, se describe. Lo material es la base que nuestro cuerpo como precioso contenedor del espíritu, nos sirve de punto de partida para llegar a lo inmaterial, a la sustancia de los objetos tratados de forma creativa y energética.

La investigación de lo próximo y tangible desde el Arte nos hace practicantes de aprendizajes nuevos y curiosos que sin embargo nos ponen en el Camino de ser nosotros mismos y crearnos nuevos modos de estar a través del conocimiento del ser de nosotros mismos y de los

fragmentos de realidad trabajados como un todo integrado en el proceso del Arte y la Psicología Creativos.

4. EL COLOR. Se obtiene y se fabrica de la materia y del medio. Se desbloquea la mirada y el gesto para instalarlo, posarlo, integrarlo, sobre diferentes soportes descubiertos.

Práctica de la Abstracción, de la Contemplación, de la Meditación. Sólo la Meditación desde la realidad interior nos da la capacidad de ampliar nuestra conciencia y nuestra mente, además de fomentar la Empatía y la Creatividad.

Usamos el término Abstracción como la Concentración en la sustancia del color que nos lleva a la Comprensión de la materia de la que estamos conformados, constituidos, para integrar emociones y vivencias y conectar con la Imaginación, con la Intuición natural de todas las otras materias con las que podemos trabajar.

Es aprender a ver más allá de lo obvio, lo elemental y aprender o dejarse aprender, aprehender o conectar con la otra realidad más allá de nosotros. Es en realidad la Meditación una postura de Apertura a lo otro y su presencia de forma confiada.

El color en Yoga forma parte de la meditación sobre las distintas etapas o niveles de transformación y conciencia y a la vez el color está contenido en las ventanas de energía llamadas Chakras que recorren todo nuestro cuerpo de abajo arriba, con todos los colores del Arco Iris.

5. EL VOLUMEN. La materia, la forma y el color se elevan. Abordamos las tres dimensiones.

Aproximación a la escultura y el volumen contemporáneo, como campo expandido, con capacidad para incorporar materiales, elementos, sonidos, colores, realidades, sucesos, etc.

6. EL MOVIMIENTO. Estudio de los equilibrios. El Espacio cambiante y la sucesión de planos.

7. LA LUZ Y LOS NUEVOS SOPORTES. Como elemento plástico. Bombillas, velas, neones, etc.

La fotografía y el cine. El vídeo, el ordenador.

8. LAS TÉCNICAS. Dibujo, pintura, frotage, ensamblaje, grabado, decalcomanía, collage, fallenbild (cuadro casual), fumage (ahumado), land art, monotipos, colecciones,

acumulaciones, mail art, tatuajes efímeros, etc.

9. LA EXPOSICIÓN. Organización. Montaje. Difusión. Conllevaba también la búsqueda de soportes que pensábamos y dibujábamos y la gestión y ordenación de la sala, la salida y sus permisos legales correspondientes.

4. 1. 7 ACTIVIDADES

CURSOS MONOGRÁFICOS. Talleres monográficos diversos. Podían ser de materiales pictóricos propios del proyecto, de enmarcado y envasado de obra y además de recursos personales como Autoestima, Comunicación oral y escrita.

DOCUMENTACIÓN. Aporte de materiales diferentes que permiten una investigación de caminos posibles y una divertida y eficaz aproximación a la práctica cercana y libre del Arte.

VISITAS DIDÁCTICAS. Grupos de internos y educadores del centro a centros de Arte Contemporáneo para ver obra que permite comprobar la eficacia que podemos obtener con las técnicas del programa y sentir el progreso del acercamiento personal al Arte. Cómo lo hacen otros es interesante también para aprender nuevas técnicas de Comunicación y Expresión.

RELACIONES CON OTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO. Programación conjunta, especialmente para actividades puntuales con otras áreas educativas del Centro. Podían ser hábitos saludables o entrevistas con evaluadores de su situación personal y penal. El avance en el trabajo del proyecto cuenta de forma positiva en su rehabilitación, junto a otros avances de Convivencia y Salud, detectados por algunos profesionales del centro.

OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS Y RECURSOS. Gimnasios, campos de deporte, materiales sobrantes de talleres ocupacionales del centro. A veces existían talleres montados de cerámica, carpintería, imprenta, en desuso o actividad muy baja.

También la utilización de espacios públicos para las exposiciones de Arte Social.

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN, YOGA Y MEDITACIÓN. Desarrollados en conexión con el hecho creativo. Valoración que estas herramientas han tenido dentro de muchas corrientes del Arte Contemporáneo y en artistas fundamentales como Tapies, Chillida, Bill Viola, etc. La Concentración como método de Investigación en uno mismo, en la propia experiencia, nos puede dar la capacidad para buscar la Voz propia y conjuntarla con la de otros, a nivel social

también ayuda a replantearse el respeto a uno mismo para aprender o saber respetar a otros.

El Yoga nos enseña a no-pensar para aprender a pensar, es el pensar racional en el sentido equilibrado, pero sobre todo a pensar con novedad, a tener conocimiento nuevo, el conocimiento intuitivo, que supera, traspasa el pensar.

Las personas, no se definen por su actividad pensante como manifestó Descartes, sino como muchos yoguis y místicos del mundo han expresado, por una realidad que los supera y que es la fuente del Ser, el Yo y el Sí-mismo, entonces podemos decir en vez de “pienso luego existo” “Soy, luego pienso”.

Hay muchas señales de que la época del racionalismo va a extinguirse por necesidad de aperturas, ampliaciones y expansiones de la Conciencia que nos libren de los bloqueos y de las separaciones vacías de sentido de la actualidad mundial.

La capacidad de búsqueda de otras realidades que podemos practicar a través del Yoga y del Arte como Creación nos puede llevar a la experiencia de la realidad esencial, espiritual.

Aurobindo, gran filósofo y místico de nuestra época, ha descrito esta etapa de la evolución humana como “supra-mental” o del “pensamiento iluminado”, que sucede a la “ilustración” racionalista, donde se superará el sentimiento de individualidad por el sentimiento de universalidad, propia de lo místico y espiritual.

La experiencia del Ser, yo soy, cuanto más profunda e importante es, capacita, va acompañada del Conocimiento Intuitivo. La Intuición es la afinidad, la conexión inmediata con la realidad de uno mismo y de lo otro, es una entrada en la Supra-Conciencia, que Aurobindo refiere como “un contacto fronterizo o un rayo o irrupción de una luz más alta, con la fuerza de una visión reveladora”.

El Yoga, la Concentración y la Meditación consiguen una mirada profunda en un punto, que es vivido como eterno, nos abrimos a la realidad misma, es la superación del pensamiento analítico. La persona que aprende a concentrarse está en una situación de admiración, humildad, olvido de sí y vivencia del misterio de la Creación, que supera los esquemas mentales habituales³⁴⁷.

La diferencia entre Concentración e Intuición, es que al llegar a la Intuición ya no hay Sujeto

³⁴⁷ GUERRA, S. *Yoga Físico y Mental*. Ahimsa. Salamanca. 1979.

y Objeto, sino que ambos son la misma cosa, la persona experimenta la Unidad e Identidad

entre él y las cosas, no hay separación.

La importancia para el Arte de este tipo de entrenamientos y prácticas es evidente, al aprender a conectar con nuestra Intuición, sabemos colocarnos en nuestro Centro Creativo, el que nos crea, es lógico también hacer el ejercicio de crear.

4. 1. 8 ANTECEDENTES DE ESTE TIPO DE TALLERES O PROYECTOS.

Sabemos con exactitud que no había nada parecido en centros penitenciarios ni en centros psiquiátricos del estado español a nuestro trabajo, podemos remitirnos como lo más parecido a la Colección Prinzhorn y el Hospital de St. Anne y su modo de trabajo a veces con otros artistas invitados al interior del hospital para que desarrollaran su trabajo con los enfermos mentales.

Hans Prinzhorn, psiquiatra, dibujante aficionado, poeta, historiador del arte, filósofo, escribió en 1922, un libro de gran significación e importancia para el estudio y el desarrollo del Arte de siglo XX: “Expresiones de la Locura”³⁴⁸, en 1922.

Se trata de un texto entusiasmado de Prinzhorn, ilustrado con una gran colección de obras de manicomios de todo el mundo. Tenemos constancia de que ese libro llegó a manos de Freud, pero sobre todo a manos de artistas de nuestra época como el poeta Paul Éluard y a artistas plásticos como Paul Klee, Max Ernst, Picasso y Dalí, entre otros.

Éluard dijo de este libro que “*era el libro de imágenes más bello que ha existido*”. Para muchos artistas ha sido fuente de ideas e inspiración, de lucidez expresiva para pintores del siglo XX, considerados artistas, que en muchas ocasiones ni siquiera se acercan a esa capacidad de libertad e imaginación expresiva.

A partir de este texto de Prinzhorn, que realizaba el primer análisis de piezas de enfermos mentales o artistas marginales, como referencia y como fundamento de otro tipo de Arte, se han derivado muchas líneas de trabajo en el Arte Contemporáneo y también en la Psicología y la Psiquiatría.

Los términos o categorías “art brut” y “outsider art”, han sido definidos a partir de este gran

³⁴⁸ PRINZHORN, H. *Expresiones de la Locura. Arte de los Enfermos Mentales*. Cátedra.

pionero del Arte Otro, como también se ha descrito.

El libro nos habla por primera vez de la necesidad de expresión y creación de los humanos en todo lugar y circunstancia, como es lógico más aún en los que han sido marginados de toda capacidad de discurso y argumentación por ser considerados o mostrarse como difíciles, complicados o peligrosos.

Además su obra no es solo teórica, también hace una recopilación de obra realizada en distintos centros de enfermos mentales europeos. Se hace coleccionista de Arte de los considerados enfermos mentalmente.

El interés por el “otro modo” de Percibir, ya se había dado en artistas del S. XX como Vasily Kandinsky y Edvard Munch³⁴⁹, y también en Piet Mondrian, Frantisek Kupka, Jaspers Johns o Jackson Pollock, hay pruebas documentadas del interés por parte de los pintores abstractos por la mística y lo oculto, lo misterioso, esta temática fue investigada en la Exposición *The Espiritual Art: Abstract Painting 1890-1985*, cuenta el autor Tuchman, que puede considerarse “*Visiones Paralelas*”, como su continuación.

Visiones Paralelas, una gran exposición, donde se investiga la gran atracción e influencia de los artistas “marginales” sobre los artistas modernos.

El Arte de los marginales, se ha desarrollado fuera de los contextos ortodoxos de la cultura y del arte, fuera de museos, galerías y universidades. Es el espacio que ocupa este Arte Otro, lo nuevo, lo original, que en él se aprecia, junto a lo auténtico y la sinceridad emocional, la gran capacidad de atracción que ha tenido para muchos artistas del S.XX.

Habla Tuchman de los rasgos de estos artistas, que han llamado la atención de varias generaciones de artistas y que han tenido en cuenta en la investigación de *Visiones Paralelas*:

- . La Necesidad clara, evidente, manifiesta, de expresión.
- . Un tono visionario, como un destello de delirante, exaltado de la imaginación.
- . Una fusión de perplejidad tensa, ansiosa, con una convicción firme.
- . Sentido del exorcismo, del conjuro, de la magia, del encanto, del atractivo.
- . La necesidad y la voluntad de sacar fuera, al exterior lo efímero, para anclarlo o sujetarlo de forma visual.

Bajo estos modos se considera que los “visionarios compulsivos” han influido directamente

³⁴⁹TUCHMAN, M. “*Visiones Paralelas*”. Catálogo M.N.C.A.R.S. Madrid. 1993. Pág. 9 y ss.

en las formas del Arte de muchos artistas de gran parte del S.XX.

Se destaca la obra de recolección de arte marginal por parte de Jean Dubuffet en su Colección de Art Brut, (arte crudo), como él lo denominó y le atribuía todas las características que se suponen en el arte noble, serio: “*tensión mental ardiente, invención sin trabas y éxtasis de embriaguez, libertad total*”.

También coleccionaron obras marginales muchos artistas de Chicago y en Viena es importante la de Arnulf Reiner, entre otros.

Se centran en la muestra mucho en Klee, que desde 1912 en una exposición del grupo “Der Blaue Reiter”, insistía en tomar más en serio el arte de los niños y el de los locos, en las reproducciones del libro de Hans Prinzhorn, el Arte de los Enfermos Mentales (1922), Klee descubrió líneas de su propia creación y una “*hondura y fuerza expresiva...Arte realmente sublime. Visión espiritual directa*” (Paul Klee, de Félix Klee, 1962).

Klee para nosotros es otra Marca, Huella, de gran importancia en nuestro modo de trabajar y lo podemos considerar un antecedente, un ejemplo, un espejo importante para nuestro modo de trabajo, por esa capacidad de viajar a través de sí mismo, con un camino lleno de aventuras, como dice Kavafis, de donde uno puede regresar más crecido y beneficiado y sin salir de uno mismo.

Se sabe que desde luego el libro de Prinzhorn, circuló por la Bauhaus. Alfred Kubin³⁵⁰, dibujante e ilustrador de temas fantásticos, que se considera un antecesor de Kafka, pasa por la colección Prinzhorn de Heidelberg, en 1922 y comenta:

“*Me ha conmovido la secreta singularidad de la obra, hemos admirado esos prodigios de las mentes de los artistas, que brotan de lo hondo, fuera de todo pensamiento reflexivo y que te hacen feliz con solo mirarlos*”. Die Kunst der Irrer (Arte de los locos) en 1929, en Das Kunstblatt, 6. Munich.

Le Corbussier, admiraba la obra de un primo suyo, Louis Soutter, artista marginal, porque “*a través de él vemos a un hombre por dentro*”.

Reiner escribió que le interesan: “*esos momentos que son innovadores. Los (artistas) enfermos mentales han descubierto muchas cosas para el Arte, cosas que a los artistas (ortodoxos) no se les habría ocurrido*” (1978) en “Kunstforum International”, N° 26.

³⁵⁰ TUCHMAN, M. Op. Cit. Pág. 11.

.En 1936, se realizó la primera exposición de arte marginal en el Museo de Arte Moderno de N. York, en la muestra “*Fantastic Art, Dada and Surrealisme*”, se presentaron unas acuarelas que habían formado parte de la Colección Prinzhorn y que procedían en esos momentos de colecciones de Paul Eluard y André Breton.

.En 1945, el doctor Gaston Ferdière, organiza la primera exposición de arte psicótico, en un museo, el Musée Denys Puech.

.En 1967 se expone por primera vez la colección de Dubuffet, en el Musée des Arts Décoratifs de París.

. En 1979 se realiza la Exposición *Outsider Art*, en la Hayward Gallery de Londres.

. En 1989 en el Museo de Arte, Van Hedendaagse en Gante, se expuso una selección de obras de marginales e integrados, llamada *Open Minds*.

. En 1992 es la primera exposición de *Visiones Paralelas*, en Los Angeles County Museum of Art.

.En 1993 llega *Visiones Paralelas* al Museo de Arte Reina Sofía, que luego pasaría por la Kunsthalle de Basilea y por Tokio en el Setagaya Art Museum.

Para nosotros y en nuestra trayectoria de Arte aplicado en contextos de riesgo personal y social, esta exposición fue un gran encuentro, porque fue la verificación, el respaldo expresivo y de hecho interno, a nuestras líneas de trabajo desde siempre, en el sentido de conocer a fondo las conexiones emocionales y extraordinarias con el Arte de las personas que conviven con los extremos, ya sabíamos que existían pero estaban sin poner en evidencia en el horizonte del Arte de nuestros días.

Mostrar la capacidad de autenticidad y sinceridad del Arte hecho por personas que se han quedado en los bordes de nuestra sociedad, significa también la certeza de que existe una zona anímica sin contaminar de sistemas disfuncionales, que el Arte puede enlazar para el desarrollo de lo mejor de las personas encerradas mental y físicamente en y por sus problemas.

El Arte así es más vivo, más activo, más sustancial, se recupera lo valioso de la persona y del Arte en sus fundamentos más esenciales y específicos, se crean nuevas miradas a sumar y a multiplicar la capacidad de conocimiento real.

Es en estas corrientes de Arte que ponen en cuestión el arte oficial y recupera la voz de los que han sido silenciados, o poco apreciados, o ignorados, donde nosotros nos hemos movido con la certeza de que esas personas son parte de la escuela vital y artística importante de los humanos.

Todo ello unido a la necesidad de seguir siendo el niño y el adulto que somos y valorando sobre todo lo auténtico y lo eficaz y espontáneo de los dibujos y pinturas de los niños con los que desde el inicio hemos trabajado, nos han puesto en un camino de investigación expresiva al lado de todos ellos y como necesidad de caminar más con ellos que con los “integrados” en el sistema y el mercado del arte oficial.

Los antecedentes también debemos ponerlos en los pedagogos y psicólogos innovadores del S.XX, que hemos citado a lo largo del trabajo, como Freinet, Freire, Fromm y Frankl, Maslow y Read, por resumir nuestros antecedentes y consecuentes realmente, en el sentido de darnos la decidida elección por este tipo de práctica del Arte sumado a las líneas de lo humano y espiritual que consideramos más natural, sencillo y evolutivo.

En cuanto al Arte Contemporáneo somos los convencidos amigos de todos los fundadores trabajadores del Arte del s. XX que recuperaron para el Arte de nuestros días de forma teórica y práctica líneas de trabajo consideradas por el arte oficial como fuera de lo artístico³⁵¹, como podían ser la Antropología, la Sociología y también la Psicología, en realidad de todo lo que los ortodoxos del arte tradicional consideran fuera de su teoría, que es más bien una ideología de poder que mata u obtura las venas, las vetas más vitales del Arte real.

Así debemos citar a los Surrealistas y Dadá a Marcel Duchamp, a Beuys, Tapies y también a Boltansky y Viola, que hemos citado a menudo como referentes, o relacionados con nuestra forma de ver, percibir y hacer Arte.

En nuestra experiencia podemos rastrear la importancia del Comportamiento Dadá, como movimiento artístico y literario entorno a 1915 que reunió a Hans Arp y al poeta Tristan Tzara en Zürich y se unieron desde Nueva York Marcel Duchamp, Man Ray y Francis Picabia, todos ellos se reunieron en Laussane en 1918 y publicaron un Manifiesto y una revista³⁵².

³⁵¹ MARCHÁN FIZ, S. Op. Cit. Pág. 155 y ss.

³⁵² LAMBERT, R. *Introducción a la Historia del Arte*. Gustavo Gili. Barcelona. 1985.

Se proponían alterar y hacer desaparecer el arte oficial establecido, y trasladaban a los objetos cotidianos, lo artístico, Duchamp declaraba que el arte tal como estaba establecido ya no significaba nada y que el azar, la casualidad tenía sentido, mucho más que el arte oficial de una sociedad corrompida.

Duchamp como dice José Jimenez³⁵³, manifiesta una Ironía de Afirmación, sin renunciar a la firmeza y a la precisión, la exactitud, en las operaciones mentales que son productoras de Conocimiento, aunque pasadas por la Ironía para poner en evidencia los límites de lo intelectual.

Para Duchamp, se necesita superar la pintura sencillamente sensitiva, para pasar a considerar la actividad artística como Proceso Mental e Intelectual, que requiere una precisión muy parecida a la de la Ciencia, aunque objetando irónicamente el reduccionismo positivista del conocimiento como razón material.

En realidad como dice Jiménez, abrió el proceso moderno de: Emancipación y Autonomía de la Acción Artística, liberada de la ciencia racionalista de la época, aunque se le ha calificado en muchas ocasiones de irracional, debiera ser entendida como una búsqueda apasionada aunque, “irónicamente distante” de los principios de una “Nueva Racionalidad”, que es esencialmente “Crítica” y no instrumental.

Habla Jiménez, y estamos completamente de acuerdo, de Duchamp como la figura de un “humanista”, que actúa en un momento histórico de muerte de los humanismos. Sería un Artista-Filósofo, que no quiere producir “obras de arte”, sino su progreso humano a través de un Proceso Intelectual y Expresivo de un Proyecto Estético.”

Indica Jiménez, es “como un Juego”: *el máximo rigor, la “regla del juego”, sobre un fundamento convencional y gratuito, y de cuya conjugación extraemos Conocimiento y Placer*”. “*El Azar...en contrafigura irónica de la solemnidad y la pretensión de absoluto de la ciencia occidental, “azar en conserva”*”, como dice Duchamp.

Continúa Jiménez, Duchamp, pone de manifiesto la función de Diseño de los Espacios Mentales y Culturales.

Arp esparció trozos de papel sobre una superficie, para conseguir el resultado casual, impensado, un collage fortuito, consiguiendo un resultado muy diferente al de los collages de los cubistas en los años anteriores.

³⁵³ JIMÉNEZ, J. *La Vida como Azar*. Monadori. Madrid. 1989. Pág. 157.

Para nosotros también es muy interesante Kurt Schwitters, poeta y pintor, que realiza *collages* con objetos encontrados y los denomina *Merz*, una palabra que pone su marca a la forma de hacer en libertad y que se extendió a la poesía, la música y a las paredes de sus habitaciones que se poblaron de objetos encontrados y ensamblados.

Dadá consiguió otra mirada sobre el Arte, de tal manera que se ponían en cuestión las realidades y las formas de pintar aceptadas, para poner el interés en la Imaginación y el Azar.

Celebraron en París varias exposiciones y entraron en contacto con el escritor André Breton, portavoz de otro movimiento de ese momento, *el surrealismo*.

Hacia 1922 muchos artistas del movimiento Dadá, estaban con el surrealismo.

Al Surrealismo más que demoler el arte oficial como en Dadá, le interesaba explorar la zona del Inconsciente de la que se escribía y hablaba mucho en aquel tiempo con toda el lenguaje del Psicoanálisis de moda, Breton estudió la obra de Freud, pero no coincidía con él en el uso de este descubrimiento, para Breton lo importante era la idea de libertad expresiva total que puso en marcha el surrealismo.

Decidieron los surrealistas que el punto de vista racionalista había ocupado demasiado espacio y tiempo y se propusieron liberar la Imaginación para tomar conciencia de su capacidad poética, más que de su contenido racional.

Se interesaron mucho en el simbolismo de Hieronymus Bosch, el Bosco, este había descubierto en el siglo XV, que el símbolo puede constituir un vínculo, un puente entre lo consciente y lo inconsciente, algo que Freud mostraba más tarde en siglo XX, tratando de darle un aspecto científico.

Destacamos a Magritte, Dalí y Max Ernst, este último uno de nuestros creadores favoritos, por el modo fantástico de jugar con la realidad. Entre nosotros Miró que firmó el primer Manifiesto en 1924 aunque poco después estilizó su lenguaje y usó el color de una forma más personal, algo muy interesante para nosotros.

De aquí parte también el joven Tàpies que junto a Joan Brossa, A. Puig, Joan Ponc y Joan-Josep Tarrats, fundan en 1948, en Barcelona el grupo artístico *Dau al Set*, parten del dadaísmo y el surrealismo, del mundo onírico y forman el arte avanzado español en su época.

El año 1954 acaba este movimiento, pero crea una serie de tendencias como el Informalismo,

del que Tàpies puede considerarse primer representante en Cataluña.

Al lado de estos movimientos hay unas líneas de trabajo interesantes que siguen cauces más tradicionales en la pintura y en la escultura, aunque están impregnados de muchas ideas de los movimientos más innovadores contemporáneos a ellos, es interesante para nosotros Marc Chagall y Modigliani, por sus estilos personales y conmovedores, emocionantes.

Chagall tiene cierto tratamiento cubista del espacio y en el color elige la línea de los fauvistas, en sus temas llenos de fantasía, la realidad es conformada como un juego imaginativo que hace volar y mover en posturas irreales a los personajes, se desplazan por el cielo y por encima de lo físico cotidiano.

La admiración hacia estos movimientos, hizo que en los años 30, Jackson Pollock, pintara desde el estilo cubista y siguiera de cerca a Kandinsky por sus formas expresivas y abstractas, aunque la mayor importancia en su obra es para el inconsciente que los surrealistas habían puesto en movimiento. Para él que pinta de forma gestual, la acción del pintor es lo real, de aquí el estilo que suele atribuírsele, Pintura de Acción (Action Painting).

Forma parte Pollock del Informalismo, una tendencia interesante que se fija en unos autores en la forma como abstracción y meditación, en los signos y en los espacios. Nos encontramos aquí con Marc Rothko, que se centra en el espacio, en los grandes espacios formados por el color dentro de soportes como rectángulos sobre espacios de otra coloración.

Lo admirable para nosotros, es la capacidad de Rothko para captar espacios del espíritu, para buscar lugares donde indagar en lo simbólico y lo religioso, aunque parece que de forma bastante desesperada, agobiada.

Consideramos también de gran importancia las líneas de Pensamiento de muchos conceptuales en sus diferentes líneas de investigación sobre el lenguaje humano y sobre la obra de Arte. En concreto su necesidad de compromiso social y político, intentando no contar con los medios habituales de producción y difusión del arte oficial o reconocido.

También es interesante, el contenido de ideas que desarrollo el Arte Conceptual para poner en entredicho, en cuestión, los canales tradicionales del arte, para tratar de llegar a la mayoría de personas sin acceso al arte y la cultura, marginados de los medios de expresión y comunicación.

Es sugestivo también el esfuerzo que hicieron para trabajar en equipo, en grupo, o por lo

menos en conformar una línea de crítica del “artista-genio-individual”, como modo de oponerse al artista privilegiado y defensor egoísta de sus privilegios y poder conformar el grupo como método de trabajo, para pasar a ser un trabajador intelectual y artístico para un proceso de transformación del medio artístico y cultural establecido.

Así propone el Colectivo Conceptual, en 1973, en artículo de prensa, la necesidad de tener una táctica de grupo para la acción que permita sobrevivir a los avanzados, o más atrevidos en arte, en lo económico dignamente y en la comunicación social, para introducir su práctica artística, como acción “crítica y transformadora de la realidad”, para modificar “cualitativamente” las relaciones de los humanos con la sociedad y con la naturaleza³⁵⁴.

Observamos que curiosamente, emplean conceptos muy parecidos a los de Freire, del que hemos hablado, otro gran avanzado en este caso en Pedagogía, realmente creativo y comprometido con una línea de trabajo en educación y en cultura como transformación de la realidad que se puede conseguir porque como posibilidad o capacidad está en toda persona, con independencia de su nivel intelectual o social.

Nos interesan mucho también los artistas que trabajan en y con la Naturaleza, R. Long, R. Morris, Christo, A. Ibarrola, A. Mendieta, N. Criado.

Y nos importan considerablemente, K. Schwitters, P. Klee. J Brossa, como personas y artistas que representan a nuestro modo de ver una evolución personalizada de las formas de hacer y decir Arte. Debemos además incluir a Hermann Hesse, como autor de la literatura intimista y espiritual que nos ha introducido en el S. XX, en líneas espirituales orientales y personales, de gran importancia para nosotros.

Herman Hesse además usaba la acuarela y los apuntes de paisajes y naturaleza, de una forma tan personal y admirable para nuestra forma de encontrarnos con el Arte y la Vida, que nos parece algo digno de tener en cuenta como lenguajes de calidad sumados en la vida profesional y personal.

Estos autores y sus líneas de trabajo artístico, son en suma los que consideramos nuestros antecedentes, por su rompimiento con reglas y patrones de pintar y de ser pintor o hacer Arte, y a la vez de crear líneas personales y sociales nuevas de la forma de transmitir y practicar el

³⁵⁴ En MARCHÁN FIZ, S. Op. Cit. Pág. 428. “*Respuesta A. Tapies*”. Artículo de prensa. La Vanguardia española. 14 de marzo. 1973.

Arte. Todo ello está descrito de forma más ampliada en el Cap. 6.1, Herramientas y prácticas artísticas de las que partimos.

En Cuanto al Arte como curación o Terapia, sabemos que Joyce Laing fundador de la Asociación de Terapeutas británicos en 1979, en Glasgow, Escocia, comenzó a trabajar con Arte dentro de la prisión, en 1973. Era un grupo especial basado en la noción de comunidad terapéutica. Habla de que en 1983, diez años después, casi todos los internos de ese lugar habían trabajado en alguna experiencia artística.

Subraya que “el Arte no es un privilegio ni un lujo, es parte esencial de la vida”. A través del arte se origina una forma de expresión significativa, que es la base para construir las relaciones.

Dice Laing: *“El terapeuta artístico que trabaja en una prisión debe utilizar todas las oportunidades que haya para despertar la creatividad que yace dormida en los reclusos. A través de su propio viaje por el mundo del Arte, los presos podrán reconstruir sus vidas de forma inteligente, que la sociedad estará en condiciones de aceptar”*.³⁵⁵

Estamos completamente de acuerdo con Laing, en que el Arte es una parte fundamental de la Vida, no es un lujo, es una necesidad que debe estar al alcance de todos y más aún para las personas con problemas que se han quedado en los márgenes o en las orillas de la sociedad.

En nuestro dossier de prensa tenemos un artículo de 1991, publicado en una Revista de la Asociación Europea de Educación en Prisión, sobre nuestro proyecto en el Centro Penitenciario de Segovia, que recoge ideas de las desarrolladas en el proyecto “Proyectos para Hablar de Paisaje Humano”³⁵⁶.

El Arte, comenta Marchán Fiz, desde finales del S.XVIII, con Schiller, tiene entre sus esperanzas el servir para el Proyecto de la Libertad humana, se le confía:

*“el cometido ideal de restañar las heridas, de conjurar las amenazas psíquicas crecientes, de reinstaurar la armonía interior rota por un modo de vida cada vez más regido por la razón teórica e instrumental o por el utilitarismo imperante; cada vez más desgarrada por el antagonismo de intereses ya resaltado por Kant, por la fragmentación individual y social que vislumbraba Schiller, por la división del trabajo delatada por Marx”*³⁵⁷.

En el S. XX, se trata de tomar conciencia de la responsabilidad social y espiritual de los artistas y de los espectadores del Arte, se manifiesta la necesidad de hacer una *“obra*

³⁵⁵ LAING, J. *El Arte como Terapia*. Herder. Barcelona. 1987.

³⁵⁶ “Talking About Human Landscape”. An Experimental Art Studio In Segovia Prison-Spain. Newsletter, 3. Winter. Londres. 1991.

³⁵⁷ MARCHÁN FIZ, S. Óp. Cit. Pág. 295.

auténtica y libre, abierta hacia la experimentación e investigación sin fronteras, y no sujeta a cánones exclusivistas o limitativos”³⁵⁸ (Manifiesto del Grupo “El Paso”, 1959).

Nos sentimos muy cercanos a todas estas manifestaciones del Arte y queremos añadir la importancia en nuestro trabajo del Arte de Acción y Procesual, y del Arte del Comportamiento (Behaviour Art) y del Arte del Cuerpo (Body Art), donde se considera la Transformación como interés fundamental y se procura la atención al comportamiento grupal, en el cual puede darse un progreso con la toma de conciencia de la realidad, personal y social.

Para B. Demattio, el material ya no es el clásico del Arte, sino los componentes psicológicos: pensamientos, sueños, conflictos, energía, relaciones interhumanas, modos de comportamientos, entrenamiento práctico de la Conciencia.

Entre sus acciones tiene experiencias de:

.Acciones terapéuticas de grupo .Entrenamiento de la sensibilidad .Ejercicios de comunicación mental .Acciones de “non sense” y libres .Autoliberación política individual.

Todo ello presentado en Munich y Duisburg desde 1971.³⁵⁹

La sustancia de estas experiencias está en disolver los patrones acostumbrados del comportamiento y estimular formas activas de entrenamiento y aprendizajes sensibles, vivenciales para la reflexión y la creación de la conciencia individual y social. Tiene pues mucho que ver con la psicología y los cambios que se necesitan en los tiempos en que se desarrollan estos proyectos.

Se puede considerar una alteración para transformar la realidad social y personal, trasladable a otros contextos ideológicos y educativos, para intentar salir de todo tipo de manipulaciones éticas, estéticas y sociales contemporáneas.

Este carácter didáctico y de aprendizaje es importantísimo aún y sigue en proceso de apertura y liberación de viejos esquemas de vida y acción.

Según Marchán Fiz “*Han atacado las estructuras conformistas del mecanismo social...*”, en ello tiene mucho que decir todavía el Arte, a nuestro modo de ver. Y consideramos que más que “atacar”, término de guerra, necesitamos otras palabras como nuevos diseños minuciosos

³⁵⁸ MARCHÁN FIZ, S. Op. Cit. Pág. 345.

³⁵⁹ MARCHÁN FIZ, S. Ibid. Pág. 236 y ss.

y críticos del conjunto social. Es decir crear nuevas líneas de participación y acción, creativas.

El Happening, nos interesa también, por sus acciones participativas con personas y objetos en un espacio o situación concertada. Tiene que ver con la práctica del collage en un sentido ampliado desde los objetos y los fragmentos a las acciones y las personas. Establece una comunicación directa con el espectador, al que sumerge en las acciones planificadas.

Las acciones pueden ser plásticas y visuales, musicales con sonidos y ruidos y teatrales con monólogos y diálogos. El artista organiza un guión con indicaciones del escenario, las acciones a desarrollar, aunque el desarrollo se deja a la libertad de los actores que suelen ser espectadores que se involucran en la acción.

Algo referido a este tipo de acciones realizamos en 1992 en la Cárcel de Segovia, era un Concierto para “Galería y Voz”, después de conocer a John Cage.

Se puede considerar a John Cage el autor adelantado de este tipo de Acción participativa, en sus “Conciertos en Black Mountain” en los años 1951-1952.

Fluxus, paralelo a los happenings y relacionado con el Accionismo, tuvo gran repercusión en Música y el Ballet del S.XX. También inspirado por John Cage y G. Maciunas, W. Vostell, entre otros.

El movimiento Fluxus, al que Beuys también perteneció, tenía la intención de reunir en un espacio: antindividualista, antinacionalista y colectiva a pintores, músicos, poetas, escultores, a artistas de todas las clases.

Es en verdad un movimiento revolucionario que negó la separación entre Arte y Vida e introduce la Comunicación como instrumento común, como apropiación de las posibilidades humanas para crear y transformar la Vida.

Zaj en España es la versión autóctona, de Fluxus, desarrollada por Juan Hidalgo, J.L. Castillejo, W. Marchetti y Ester Ferrer.

Queremos hacer especial mención a Ester Ferrer, que como mujer ha estado muy silenciada por el arte oficial, que se supone oficialmente más de “hombres importantes”. Ella tiene un punto de vista personal muy interesante, que debería sumarse a todos los humanos que han desarrollado acciones originales para el Arte, Nuevos Comportamientos de Reflexión y de Acción que nos hacen evolucionar en el Arte y la Vida.

Ester Ferrer. Libro de Las Manos.

Ester Ferrer, Trata de buscar y afirmar la identidad con su propio cuerpo, un cuerpo de mujer, llegando a formas verdaderamente poéticas, muy relacionadas con la Poesía Visual y todo lo que significa miradas emocionales sobre sí misma y la materia especial, diferente, del ser mujer.

Sophie Calle, es otra mujer verdaderamente importante en el lenguaje del Arte del Cuerpo y la Acción personal, hace una especie de investigación particular y social sobre el dolor, con el que me siento muy identificada, así mezcla su propio dolor con el de otros, creando mezclas que explora en vidas ajenas a la vez que en la propia.³⁶⁰

Nos interesan Bárbara Kruger, Jenny Holzer y Guerrilla Girls, en nuestros días y Agnes Martín, como minimalista muy cercana al espíritu Zen.

En Las Performances, acciones gestuales, ligadas al Happening, también podemos considerar a Zaj, al Arte del Cuerpo y del Comportamiento, en los que el cuerpo sirve de herramienta expresiva.

Conectado a todas estas líneas el Vídeo como Arte, donde se reivindica el carácter artístico de los medios nuevos o alternativos a los lenguajes experimentados hasta el momento. Es sobre todo a partir de 1977, en la Documenta de Kassel, donde tiene lugar la ascensión de los nuevos medios, con artistas como Dan Graham, Antoni Muntadas, Wolf Vostell, entre otros.

El Land Art, o Arte Ecológico, queremos citarlo como importante en nuestro modo de trabajo, por sus referencias al Suelo, que nos sostiene, la base ligada a la Naturaleza y a nuestra conexión con ella, muchos de los artistas representativos, crean piezas efímeras en campos, lagos helados, ríos. Nos recuerdan al concepto de las pinturas Nazca, por su misterioso visionado desde lugares distantes o ligados a la vista desde lo alto.

³⁶⁰ MOYA, A. Boletín *Zehar* No 27. Centro Arteleku. Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián. 1994.

El Arte Ecológico, está ligado al Minimalismo y al Arte Conceptual, y fue nombrado por G. Schum en 1969, artistas de esta línea son M. Oppenheim, R. Smithson, W. de Maria y sobre todo para nosotros el extraordinario Richard Long.

En la Escultura, nos importa mucho relacionados con el Arte Minimal, Robert Morris, y Carl André, capaces de introducir en el suelo sus esculturas con desorden premeditado.

*Connemara
Sculpture.*
R. Long.
Irlanda.
1971.

Carl André, utiliza todo tipo de objetos, de comercios, como ladrillos, foam, bloques de cemento, vigas de madera, con formas geométricas dadas, cada pieza está concebida especialmente para el lugar donde va a ser mostrada.

También otros son de mirada necesaria, como Dan Flavin, Don Judd, Robert Smithson, Ed Ruscha, Jaspers Johns y Eva Hesse entre otros, integrados en el Arte Serial, con su manejo del pensamiento abstracto y ordenado de formas personalísimas e interesantes para el Pensamiento y el Arte Contemporáneos.

En nuestra historia profesional y personal, es seguro que han influido las vivencias desde pequeños, derivadas del conocimiento de las esculturas de Jorge Oteiza y Eduardo Chillida, muy relacionadas con el Minimalismo, con sus volúmenes insertados en la vida cotidiana, donde tiene gran importancia lo manual, lo artesanal, lo artesano, llevado más allá por sus formas sensibles, claras, bien acabadas, elementales y su tratamiento del espacio con naturalidad y mínima complicación.

También tuvimos la suerte de vivir desde pequeños cerca de esculturas de Henry Moore, maestro de taller de Anthony Caro. Caro, nos encanta porque con sus materiales encontrados soldados, hace una transición importante entre pinturas y esculturas.

Es el Máximo orden, con los mínimos medios en el sentido de la complejidad, es el arte

Minimal, el que se interesa por las formas simples, modulares, seriadas, donde nos encontramos también interesados con el sentido del todo indivisible, que evocan estas piezas de Arte.³⁶¹

El Colectivo de Arte Sociológico, que marca una nueva sensibilidad con los datos sociales, nos parece importante, para nuestro proyecto de Arte sumado a otros tipos de Conocimiento.

Formado por Hervé Fischer, Fred Forest, y Jean Paul Thénot, en 1974, tiende también a cuestionar el arte oficial, separado de los datos de la realidad personal y social, recurre a métodos y herramientas de la Animación, de las Encuestas y de la Pedagogía para acercarse a los diferentes públicos a los que se dirige su obra, para poner en conexión el Arte y el Contexto Social donde se realiza.

Llama la atención sobre los canales de comunicación y difusión, como algo nuevo en la práctica de la Historia del Arte.³⁶²

Arte y Naturaleza nos interesa especialmente por el retorno a lo natural del Hombre y a sus paisajes aún sin contaminar y la posibilidad de transformación de los espacios vitales cercanos a lo natural para establecer relaciones nuevas y humanizantes, lo que hemos llamado Sí-Lugares.

Queremos citar aquí la obra realizada en Finestrat, Alicante, por alumnos de Bellas Artes bajo la propuesta del director de este trabajo, Joan Llobell³⁶³, Creador del “*Espai d’Art Puig Campana. Espai d’Art y Natura la Font del Molí*”, en el año 2009, con obras realizadas por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Altea, de la Universidad Miguel Hernández.

Está situado en el monte Puig Campana de la localidad de Finestrat, en la Comunidad Valenciana, en un entorno natural hermosísimo de la comarca de la Marina Baixa, es un buen ejemplo de convivir con la naturaleza conectando con su espíritu de crecimiento, Cambio, desarrollo de lo inorgánico y lo orgánico y su vivencia y convivencia con lo humano en colaboración y respeto armónico. Todo lo cual integra la obra y a los artífices.

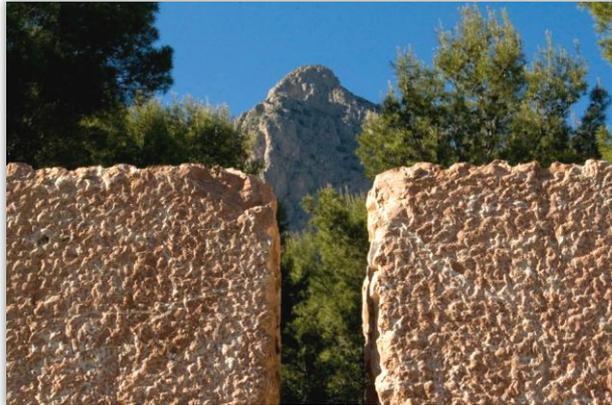
Nos conectamos mucho, nos sentimos muy cercanos con el Arte en la Naturaleza con los objetos y sustancias naturales encontradas, ofrecidos de forma habitual por el paisaje que

³⁶¹ MARCHÁN FIZ, S. Op. Cit. Pág. 98 y ss.

³⁶² Escritos y Documentos en MARCHÁN FIZ, S. Ibid. Pág. 432.

³⁶³ LLOBELL, J. *Espai d’Art Puig Campana. Espai d’Art y Natura la Font del Molí. La Conexión con el Escenario de la Vida*. Fundación Cañada Blanch. Valencia. 2011.

caminamos y por el que nos desplazamos de forma electiva, para su experimentación cercana y hermanada con la Biología y la Ecología en sus distintas formas y presencias, como vinculación con lo Sagrado y el Misterio inscrito en lo vivo.

*Espai d'Art y
Natura La Font
del Molí.
Finestrat.
Luis Vilan.
"1+1".
Dos piezas de
1,03 x 1,19
x 2,90.
Mármol rojo.
2009.*

Así los SI-LUGARES, serían fruto del encuentro con uno mismo en la Naturaleza, como parte integrada en ella, y el encuentro con nuestra capacidad natural de vivir y estar el mundo como sabiduría muy conectada con el Zen y el Yoga, como caminos de conexión y vinculación extraordinarias a nuestras fortalezas humanas más espirituales y sagradas.

"Hermanos y hermanas: grabamos en vuestros pensamientos y en vuestras mentes que los seres humanos justos tratan de promover antes que nada la vida en todas las cosas.

Señalamos a vuestras mentes que la paz no es solo la ausencia de guerra, Sino el esfuerzo constante por mantener una existencia armoniosa entre todos los pueblos, de un individuo a otro, y de los humanos con los demás seres del planeta.

Os manifestamos que una conciencia espiritual constituye la vía Hacia la Supervivencia de la Humanidad.

PAZ ENTRE TODOS LOS PUEBLOS.

Declaración de Haudenosaunee, 1979.

*Madre tierra, madre estrella,
A la que llaman con mil nombres, que todos
Recordemos que somos células en tu cuerpo
Y dancedmos juntos.....
Nos llevas alrededor del círculo para renacer,
Danzas dentro de nosotros.
Para siempre³⁶⁴.*

LA DANZA EN ESPIRAL. **Starhawk.**

³⁶⁴ EXLEY, E. *Ojalá camine por la Belleza. Palabras de Paz y Sabiduría de los Indios Norteamericanos.* Edaf. Madrid. 1998.

4. 2. 9. ALGUNAS DERIVACIONES EN NUESTRA PRÁCTICA DEL ARTE

Todo el recorrido desde el Arte y la Experiencia nos llevó a elaborar una serie de propuestas que vimos como necesarias para la práctica de este tipo de trabajo con el Arte Aplicado.

Llegamos así a un desarrollo que tenía en cuenta con total convencimiento, la necesidad del Arte como herramienta en contextos de conflicto personal y social.

Esta tarea nos llevó a considerar y poner en práctica, la capacidad de un grupo para resolver conflictos y progresar en líneas de vida equilibrada y armoniosa.

Así diseñamos el proyecto para diferentes grupos, pequeños, desde la configuración del arte actual que puede conseguir:

1. Plantear los problemas de conocimiento de la realidad de forma intuitiva, desde cualquier territorio del saber, de la cultura.
2. Entender y practicar todo tipo de técnicas creativas, científicas, lúdicas, de motivación, de participación y también de destreza para lo mejor.
3. Capacitar por su maestría en la explicación metafórica de la realidad, para encontrar soluciones creativas a las situaciones bloqueadas en el comportamiento humano.
4. Presentar el Arte como el medio, la herramienta ideal, hasta ahora insospechada para aplicarlo al trabajo personal y social.

Parte esencial del proyecto era que artistas con planteamientos muy actuales, muy vivos y de fuerte capacidad en el panorama del Arte Contemporáneo significativo, pudiera aplicar sus intuiciones, incluidos en grupos multiprofesionales para trabajar en la apertura de caminos necesarios en trabajo comunitario y en conectar redes de apoyo y acción para programas de reconfiguración humana.

De hecho empezamos a señalar algunos Objetivos a partir de nuestro trabajo que considerábamos necesarios:

En la Plástica

1. Redefinir la función social del Arte. Puesto a funcionar en contextos de personas no habituadas al Arte.

Es decir las aplicaciones del Arte en lo Personal, lo Social, la Educación, la Producción de Obra artística.

2. Definir de nuevo el Uso y Servicio del Arte, la organización de Obra y su distribución no

dependiente del mercado.

3. Aplicar el Arte a la Creación de Soluciones, allí en el sitio donde están los problemas. Así creamos una línea de trabajo que se llamó *Arte en Sitio*.
4. Redefinir la relación artista / medio, para poner a trabajar el pensamiento y la acción en interacción junto al entorno social.
5. Redefinir el concepto artista / obra individual, al trabajar de forma colaborativa se han de conjugar las percepciones en grupo.

En el Procedimiento de Recuperación Personal, o Ecología Personal. [Más que Terapia, Sanación]

1. Aplicar estrategias de Pensamiento Creativo a la Solución de problemas humanos urgentes.
2. Explorar y Reflexionar sobre los ángulos o aristas de un problema y evaluar las salidas eficaces.
3. Consolidar grupos, redes, con capacidad de apoyo imaginativo para solucionar problemas ambientales, personales y colectivos.
4. Aumentar y hacer crecer la Autoestima de los componentes de forma organizada.
5. Entrenar y practicar las habilidades sociales, para el restablecimiento de conexiones personales y sociales.
6. Restablecer la Comunicación y los canales del Diálogo necesario con uno mismo y con los otros.
7. Motivar a redes sociales interesantes, para la Colaboración en la Soluciones personales y Sociales.

En Ocupación Profesional

1. Crear un Taller estable de acabado y envasado de obra plástica y su posible salida productiva de forma apreciable, importante.
2. Aprender técnicas de restauración y patinado, de obra plástica.
3. Realizar molduras, peanas, cajas y envases variados de obra, pensadas y diseñadas por artistas implicados en los proyectos.
4. Comunicar con redes comunitarias para la colaboración en soluciones de empleo.

En Investigación

1. Publicar las Experiencias.
2. Descubrir e interesar a redes profesionales para la Evaluación, la Investigación y el Desarrollo del Proyecto. Facultades y Escuelas de Arte y de Psicología.
3. Organizar un fondo de obra, de proyectos, de material bibliográfico y documental aplicado a Trabajo Personal y Social.
4. Promover cursos, experiencias y talleres de formación en Arte aplicado para profesionales y voluntarios del trabajo comunitario.
5. Apoyar otros proyectos de Investigación/Acción que se realicen con personas en dificultades personales y / o sociales.

Creemos que están por hacer en nuestro tiempo, las conexiones entre conocimientos desde la Intuición, la Meditación y la Acción Creativa que el Arte puede proporcionar sin lugar a dudas.

El Arte Creativo aplicado a todo tipo de problemas, puede asumir:

1. Estrategias y herramientas de Pensamiento y Acción para la solución de problemas humanos, urgentes, cotidianos, estructurales, personales y sociales.
2. La Capacidad de Exploración de diferentes formas de abordaje de un problema y además la capacidad de evaluar las Alternativas idóneas y las Salidas más eficaces.
3. La posibilidad de crear grupos con capacidad de Apoyo Imaginativo para la Solución de problemas actuales.
4. Consigue Construir Autoestima, el edificio firme de la persona y de los grupos.
5. Puede entrenar de forma activa en ser hábiles desde nosotros y con otros.
6. Es capaz de realizar la Comunicación y crear nuevos canales de Diálogo necesarios.
7. Dispone de la habilidad para crear redes realmente participativas en la creación de soluciones a los problemas personales y sociales.

Consideramos sinceramente que el Arte puede crear novedad en las formas y en los procesos para los Cambios y Responsabilidades necesarias, como Terapia de última generación, como actividad que aún no se ha puesto en funcionamiento en todas sus capacidades de Innovación, Compromiso y Acción Directa.

Pensemos en la posibilidad de Gestión novedosa que puede tener un grupo entrenado en creatividad artística, en los conflictos que tratamos en estos momentos de hacer patentes, para la gestión de acciones resueltas con humor, efectividad y equilibrio.

4. 1. 10 ARTE Y TRABAJO SOCIAL

ARTE COMO HERRAMIENTA

-1990-

- PROYECTO 1 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA:

Primera Experiencia, dentro del Centro Penitenciario de Alcalá-Meco. Alcalá de Henares. Madrid.

Hacer Arte en el interior de una cárcel de un Centro Penitenciario con alta seguridad de sus internos, es decir con grandes retos de Libertad.

Utilizar los materiales de la realidad interior del Centro, como mantas y colchas de dormir para realizar alfombras reales de volar de forma creativa, como base de Libertad Mental, Personal y Grupal.

A. Muñoz y M. Yébenes. 200 x200 cm.

M. Piqueras. 200 x 200 cm.

400cm. El tamaño de una celda de Alcalá-Meco. 1990.

Cada persona hizo dos cuadros de gran formato 200 x 200cm, es decir impregnó de Pensamiento, materia y color la medida del suelo de su celda 8m².

Volar con la Imaginación a Otra Realidad, conociendo de cerca la actual a través de la Reflexión y la práctica de técnicas creativas personales y plásticas.

Arte y Trabajo Social.

200x200cm.
Técnica mixta sobre mantas de prisión.

Miguel Y.

Al fondo algunas ventanas de las celdas del Centro Alcalá-Meco.

Alcalá de Henares.
1990.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Hacer Arte Contemporáneo en grupo, como ejercicio de Libertad, en un lugar sin Libertad Física.

Decidimos que el soporte tendría la dimensión de la celda donde se habitaba en la prisión y el material sobre el que pintar, las mantas y las colchas “talegueras”, en argot de la cárcel, bien tensadas sobre soportes, que también construimos y ensamblamos, una vez encargados los listones a la carpintería de la prisión.

OBJETIVOS

1. Hacer Arte Contemporáneo, donde nunca se había hecho, en el interior de una cárcel de alta seguridad.
2. Mover los mecanismos, las rutinas de funcionamiento físico y mental, los cerrojos para ampliar la percepción y la mirada.
3. Conseguir entrenar el esfuerzo, la voluntad y la colaboración del interior del grupo.
4. Aunar y coordinar esfuerzos educativos y de salud de los participantes con los esfuerzos y trabajo de los educadores y el personal del Centro.
5. Flexibilizar Pensamiento y Acción para conseguir crear una obra personalizada intensa.
6. Crecer como personas y como grupo, tomando la responsabilidad con la Vida propia y la de las familias.
7. Reconciliarse personal y socialmente, saliendo del papel pesimista de víctima, de marginación.

Arte y Trabajo Social.
Mantas tensadas sobre soporte de madera.
Interior del Polideportivo. Alcalá- Meco.1990.

Arte y Trabajo Social. Imprimación de mantas
como soporte de la obra. Polideportivo.
Alcalá-Meco.1990.

8. Comunicar la reflexión personal y grupal del proceso en forma de cuadros, en una Exposición.
9. A través de la Exposición reflexionar en mesas redondas con otros pintores contemporáneos, familias, amigos, personas comprometidas con el trabajo social y público en general.

Arte y Trabajo Social.
200 x200cm.
Mixta sobre
mantas de
prisión.
Alcalá-Meco.
M. Vicente
1990.

CONCLUSIONES

Usamos como material necesario elementos próximos y cotidianos como esponjas, cuerdas, manos, cartones, pinceles, escobas, que todos sabemos manejar habitualmente, para expresarnos, antes que ser hábiles como pintores.

La implicación del centro y los trabajadores, conllevó un trabajo de reflexión y estrategia precioso para un grupo de personas desestructuradas, que así tenían la ocasión de conocerse en circunstancias de colaboración, fuera de los problemas por los que estaban todos allí.

También se abrió un tipo de comunicación más abierta con los educadores y trabajadores con los que se implicaron en el proyecto y con el resto que intervenían en actividades más cotidianas.

En total trabajamos ocho personas, seis reclusos, dos monitores responsables del proyecto con el apoyo de dos educadores, uno del interior y otro del exterior de la cárcel, con los que pudimos contar en momentos precisos para conseguir realizar todas las maniobras necesarias, que suponían el poder llegar a un lugar común donde trabajar.

Realizamos cada uno de nosotros, profesores incluidos, dos obras de 200 X 200 cm, lo que equivalía a los 8 m² de la celda donde pasaban la condena, con el pensamiento de que sirviera de alfombra mágica, que nos trasladara fuera de los muros de la prisión, mientras pintábamos y después con permisos y compromisos especiales a la exposición en Centros Culturales de las ciudades de Alcalá y Madrid. Y funcionó.

Arte y Trabajo Social.
200x200 cm.
Mixta sobre mantas de prisión.
Alcalá-Meco.

M. Piqueras.
1990.

Organizamos al lado de las exposiciones, Mesas Redondas para Reflexión sobre la Obra y la Situación de los Internos en el Interior y en el Exterior de la Prisión con la participación de pintores, Trabajadores Sociales y Educadores y responsables del Centro.

Algo inusual se pudo producir: el Diálogo necesario entre trabajadores de un Centro

complicado y los residentes dentro de él también con vidas muy complicadas, enmarañadas, caóticas.

Aumentó la Autoestima personal y grupal de forma evidente.

Los educadores y trabajadores que vivieron de cerca la experiencia estuvieron encantados de tratar otros temas más interesantes y afectuosos que las del día a día del Centro.

Efectivamente las mantas impregnadas de pensamiento que pinta de forma expresiva, nos trasladaron fuera de la prisión, pudimos exponer, comunicar lo que habíamos resuelto decir.

EXPOSICIONES

1ª EXPOSICIÓN: Casa de Salud de Alcalá de Henares.1990. Se eligió un lugar del casco histórico, que había servido y aún funcionaba parcialmente para la Salud de los habitantes de Alcalá de Henares, a 7 kilómetros de Meco el municipio que en un descampado había alojado la cárcel de alta seguridad “Alcalá-Meco.

Se realiza el primer catálogo³⁶⁵ que acompaña a la Exposición como introducción a la forma de hacer Arte Contemporáneo en el interior del Centro Penitenciario y como propuesta de trabajo Personal y Social.

Hay textos de los componentes del taller tanto internos como de los coordinadores y educadores.

Entrada a la Exposición.
El Arte como Herramienta.
Casa de Salud.
Alcalá de Henares.
1990.

Se realizaron dos Exposiciones más de estas piezas coincidiendo con la segunda exposición

³⁶⁵ ARTE Y TRABAJO SOCIAL. Taller de Arte Contemporáneo Madrid-2. Alcalá de Henares.

en el Centro Sociocultural Maestro Alonso y en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid a petición de ésta. Hubo una presentación del Trabajo y el Proceso para los estudiantes de Periodismo.

Durante la Exposición se celebró la Inauguración, además de Encuentros, Mesas redondas y Coloquios, sobre las capacidades del Arte para la integración de las personas que han sido expulsados de los cauces normalizados desde muy temprana edad.

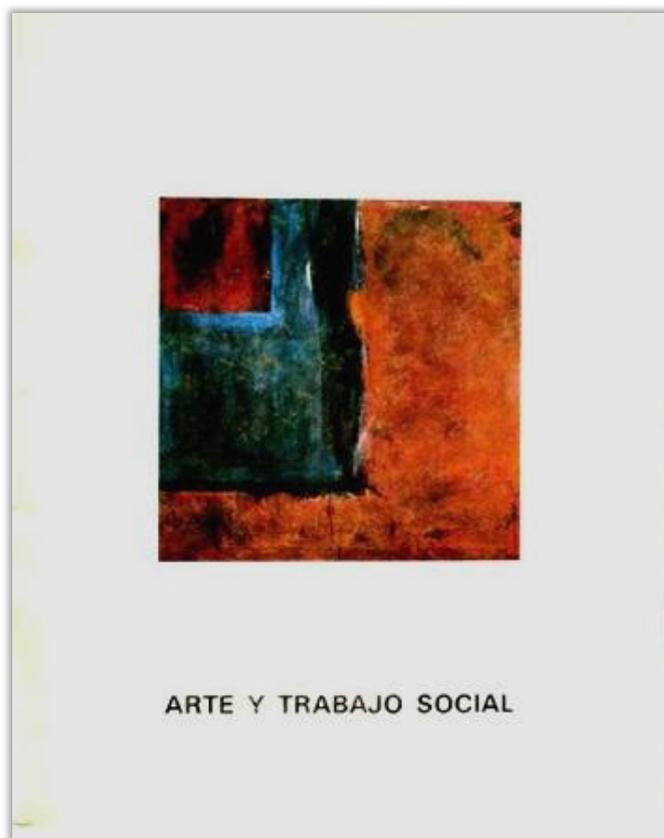
MESAS REDONDAS Y COLOQUIOS

Los temas giraban en torno a la implicación y el Compromiso de los agentes sociales que podían intervenir en el Tratamiento de los problemas y la Reinserción:

1. Prisión y Sociedad.

En este tema fueron implicadas personas relacionadas con la Inserción Social y Personal de dentro y fuera del Centro Penitenciario como:

- . Asesor del Defensor del Pueblo. C. Jiménez de Parga.

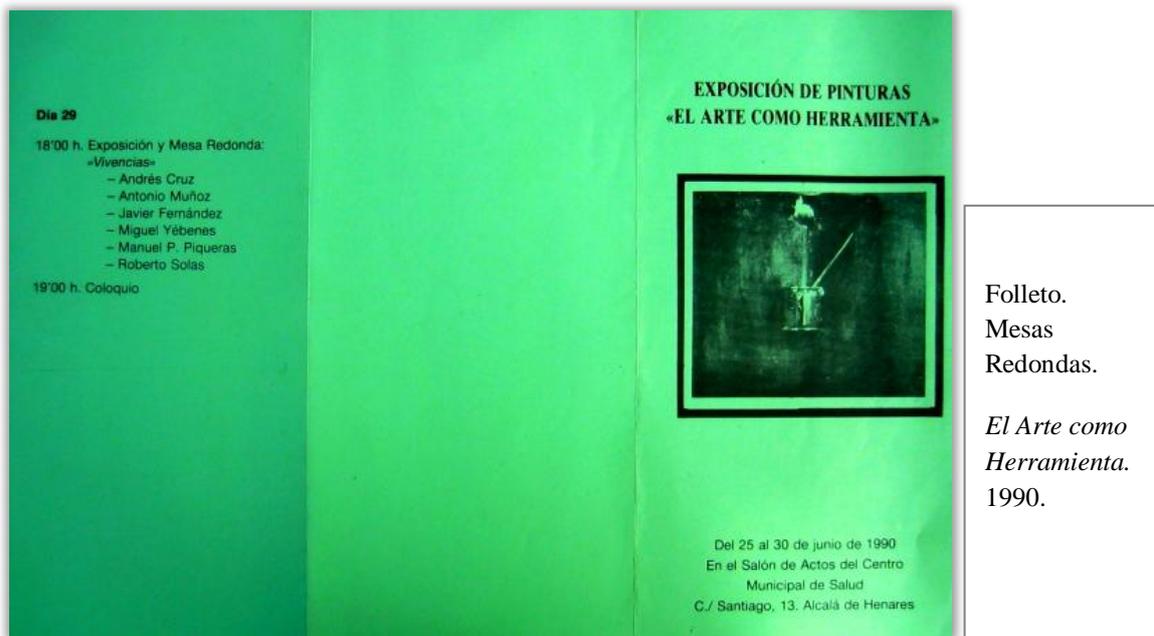

Catálogo
*Arte y Trabajo
Social.*
Alcalá de Henares.
Madrid.
1990.

- . Jefe de Área de Tratamiento de I. Penitenciarias. J.A. Marijuan.

- . Director del Centro Penitenciario Madrid-2, Alcalá-Meco. F. Crespo
- . Educador de Calle de Alcalá de Henares. J. Marcos.
- . Empresa de Empleo de Madrid. Proempleo.
- . Coloquio.

Se finalizó con un Coloquio en el que intervenían los ponentes y los participantes.

2. Arte y Trabajo Social.

Desde el comienzo queríamos contrastar y fomentar la participación de artistas contemporáneos interesados en el desarrollo del Arte como herramienta de gran importancia para el Trabajo Personal y Social.

Así invitábamos a artistas interesantes e interesados o con sensibilidad a este tipo de procesos a la Exposición y a comentar los resultados de nuestro trabajo junto a los participantes en el Taller.

- Artistas Contemporáneos como Nacho Criado, Gabriel Villalba, Ricardo Echegaray.
- Artistas realizadores del Proyecto. R. Torres. M. Vicente.
- Coloquio.

3. Vivencias.

Donde las personas internas en el Centro Penitenciario desarrollaban su Experiencia de forma

coloquial y distendida.

- Personas presas que participaron en el Proyecto. A. Cruz, A. Muñoz, J. Fernández, M. Yébenes. M. Piqueras. R. Solas.
- Coloquio.

El resultado siempre era gratificante y se creaban lazos con las Personas convocadas y el Proyecto que venían muy bien como recursos de Reflexión, de Flexibilidad y de Implicación y Compromiso interior del Centro y exterior social con personas que pueden trabajar para conseguir un conjunto social más desarrollado y ético entre todos los componentes, formar una Red de Apoyo.

*Arte y
Trabajo Social.*
200 x 200cm.
Mixta sobre
Mantas de
prisión.
Alcalá- Meco.
R. Solas.
1990.

Todo ello junto a la Exposición, requería de permisos y su gestión, a la vez que suponía un trabajo de Coherencia de cada uno de los presos con su línea personal de Comportamientos y Cambios en su Trayectoria vital y laboral en el interior y en la Planificación de su Reinserción Exterior, en el caso de cumplir con las condenas en las que estaban comprometidos.

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Tuvo bastante repercusión en medios de comunicación, radios, televisiones y prensa.

Era la primera vez que se celebraba un Proyecto de Arte en el Interior de una Cárcel, con las características de cualquier exposición de las celebradas en el entorno de Madrid, ello supuso mucho trabajo y la creación de redes personales que ayudaron en la difusión y reflexión sobre

Proyectos con Personas apartadas de la Sociedad, no integradas en ella.

Arte y Trabajo Social. 4 x 4m. Mixta sobre mantas de prisión cosidas. Alcalá-Meco. Rafa T. y Javier F. 1990.

ARTÍCULOS EN PERIÓDICOS

- 23 de junio - 1990 -

TALLER DE ARTE EXPERIMENTAL.

“El Arte como Herramienta”. Puerta de Madrid. Alcalá de Henares.

- 6 de junio - 1990-

R. ZAUNER

“Los presos de Alcalá-Meco pintan sueños de libertad”. *El arte contemporáneo se emplea como herramienta de integración social*”. El Sol. Madrid.

- 29 de Junio - 1990 -

I. ELIZONDO

“Beuys decía que el Arte cambia la vida, yo creo que también la de un preso”. El Independiente. Madrid.

- 7 de Julio - 1990 -

“Reclusos de Madrid-2 montaron una Exposición de Arte Contemporáneo”. *En el Centro Municipal de Salud*. Puerta de Madrid. Alcalá de Henares.

- 17 de Septiembre - 1990 -

R. ZAUNER

“Un grupo de presos exponen obras artísticas hechas en la celda”. El Sol. Madrid.

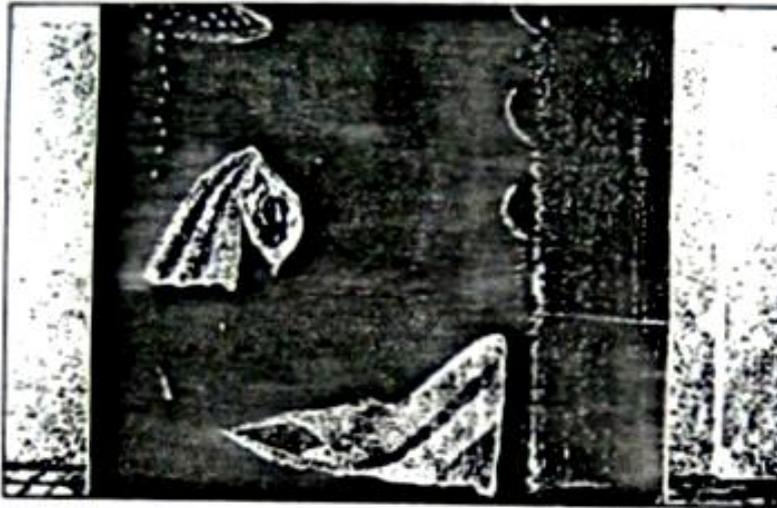
- 1 de Octubre - 1990 -

“Arte entre rejas”. Cambio16. Madrid.

El arte como herramienta

Exposición de pinturas de un grupo de presos

Hay una tendencia de la vida a desear las cosas que no son, con persistencia y fuerza mayores que las cosas que son. Quien inventa espacios, para que sea posible lo que no es, crea. En el museo individual de las ideas que todavía no son, que la memoria tiene instaladas en una cinta amplia entre la inteligencia y el deseo, cada uno de los miembros del equipo que ha hecho posible la experiencia de arte contemporáneo de Madrid-2 tenemos una porción ocupada por un taller de invención de la libertad.

El día 26 de junio se inaugurará en el Centro Municipal de Salud de Alcalá de Henares, en la antigua casa solariega, una exposición con pinturas de gran formato, de un grupo de internos de cumplimiento de Alcalá-Meco.

Desde el invierno hasta ahora hemos dado los primeros pasos para descolgar de nuestro museo de las ideas que todavía no son el taller de Invención de la Libertad. Desde el invierno hasta ahora se ha concluido la primera fase de una experiencia que pone el arte al servicio de la vida.

Ocho personas hemos trabajado sobre viejas colchas y mantas carceleras usadas hasta imprimirles la sustancia infraléve necesaria para que lo que por meses y años terribles cubrió cuerpos cautivos y tumbados se convirtiera en trama que puede ser leída

eficazmente por la razón. La singularidad de la experiencia no estriba en colgar para el público con adecuación trece sólidas obras, sino en el hecho de que se organizaran intencionalmente detrás de puertas cerradísimas, insalvables, por un grupo de hombres doloridos que ni habían visto arte ni siquiera creían remotamente, en un principio, en la sensatez, necesidad e interés del proyecto.

Cosimos unas a otras con bramante, hasta reunir para cada uno una superficie igual al suelo de la celda, las colchas y mantas talegueras, de sentido tumbado. Con manos y voluntad ordenadas se les transmitió texto coherente hasta invertir el sentido tumbado en vertical, erguido. La fuerza inmediata del diálogo ha convertido por estos días a los compañeros presos, celados, del taller de arte contem-

**Inventar la libertad
Implica una
exploración personal
y sistemática
de los espacios**

poráneo en abiertos. No es, pues, una exposición conveniente de cuadros; es una propuesta de expresión humana, cuya lectura trata de transmitir que mediante la sutileza y la constancia lo tumbado ya está vertical; lo cerrado ya está abierto; el invierno ya está verano libre.

Inventar la libertad por quien la ha perdido implica una exploración personal y sistemática del espacio físico que lo encierra, del espacio mental que se le cierra, y del espacio de fuerza que no fluye.

El arte abierto de nuestros días como herramienta puesta al servicio del trabajo social ofrece esa posibilidad de exploración y permite ensayar directamente estrategias que expliquen y transformen nuestra percepción de la realidad y den sentido a nuestra voluntad.

Entre el hormigón de Madrid-2 y el campo abierto hay un largo pasillo alambreado. Esta frase no contiene ninguna imagen. Refiere únicamente una circunstancia física, real.

Taller de Arte Contemporáneo MADRID 2

SOCIEDAD

EL SOL. Lunes, 17 de septiembre de 1990

Un preso pintor de Alcalá-Meco contempla la obra de un compañero.

Un grupo de presos exponen obras artísticas hechas en la celda

RUTH ZAUNER-Madrid

El aceite de latas de mejillones, la ceniza del pitillo, la pasta de dientes, las manchas de café o excrementos son los materiales que los presos de Alcalá Meco han empleado para plasmar retratos de su vida cotidiana.

A partir de hoy y hasta el próximo viernes, los cinco días de libertad que podrán disfrutar Manuel Fiqueras, Roberto Solas, Miguel Viterbes, Antonio Muñoz, Javier Ferrández y Andrés Cruz, reclusos todos de Alcalá Meco, los disfrutarán mostrando lo que han creado en la soledad de sus celdas. Su experiencia en el Taller de Arte Experimental, en el que trabajan desde hace un año, se exhibirá en Madrid.

La iniciativa partió de Rafael Torres, pintor y director del taller de arte, que ya en junio pasado consiguió que los presos pudieran exponer el fruto de su incursión en la pintura contemporánea en Alcalá.

El éxito e interés que despertó aquella primera experiencia consiguió que la Consejería de Integración Social y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias apoyaran el proyecto y le brindaran el marco para una segunda exposición que irá acompañada de debates y mesas redondas en torno a la utilización del arte como estrategia de integración social.

Hasta la primera exposición en Alcalá, los reclusos utilizaron las cochas y manchas como lienzos. En las siguientes se utilizarán con los que logran salir de las muros de la prisión.

Pero el proceso de utilización del arte como sistema de integración del grupo y de estructu-

ración de la personalidad que con tanto entusiasmo inició Rafael Torres, muy pronto secundado por sus discípulos, no podía quedarse ahí. En un primer momento se trató de ir más allá del macramé y los bodegones para pasar el rato y enfrentarse consigo mismos. Ahora se pretende "hacer una reflexión sobre la vida en la celda con elementos tan primarios y domésticos como son la mano que llevando un papel blanco, que roza algo, lo impregna y mancha", explica el pintor Rafael Torres.

Objetos cotidianos

Para este artista, la sencillez y el recurso a los objetos cotidianos como herramientas artísticas son esenciales. "Hay que desligar de una vez el arte de un determinado concepto de estético. Tal como proponen Beuys y Boltanski, hay otros materiales que pueden sustituir a los pig-

mentos, y que además convierten el hecho artístico en un acto moral", afirma.

Para el pintor las cosas pueden no ser bellas y sin embargo conmover. Además, el hecho de trabajar en un lugar tan complejo como un centro penitenciario, condiciona los planteamientos del trabajo. "Si se pretende transformar la vida, hay que acudir a estrategias que permitan transformar".

Las jornadas, que se celebrarán paralelamente, abordarán temas como los recursos y alternativas para una integración social, el tratamiento de la marginalidad a través de la información, el arte como estrategia y se clausurarán con una valoración de los miembros del taller, tanto internos como educadores.

Participarán en ellas miembros de la Consejería de Integración Social de la Comunidad y de Instituciones Penitenciarias,

periodistas y artistas plásticos.

Un aspecto fundamental para que este tipo de experiencias sean realmente efectivas es su continuidad en el tiempo. Convencido de ello, Rafael Torres cuenta ya con proyectos para el futuro. "En un futuro próximo, se prevé una exposición más amplia en la Casa de la Entrevista de Alcalá de Henares, en torno al tema del camino, la luz y la memoria", explica el pintor.

Además, ha conseguido implicar a otros artistas plásticos en el taller. Así se iniciarán una serie de trabajos monográficos con Nacho Criado, Concha Jerez, Ricardo Echegaray, Santiago Serrano y Gabriel Villaiba.

El proyecto que más satisfacción le produce a Rafael Torres es la ampliación del taller a otros internos. En él serán los presos-artistas pioneros los que se convertirán en monitores de sus compañeros.

Un boquete de libertad

RAFAEL TORRES

Durante los diez meses transcurridos desde su inicio, el Taller de Arte Contemporáneo "Madrid 2" ha desarrollado un proyecto de intervención plástica en el Centro Penitenciario de Alcalá-Meco, a través del cual un grupo de personas clausuradas ha conseguido abrir un boquete de libertad imprevista en el hormigón que los encierra.

Utilizando ropa vieja de tapar el sueño se construyeron lienzos sobre los que organizar el pensamiento y ensayar estrategias de entrada y salida de situaciones cerradas.

Se ha recorrido el camino que va desde los pigmentos fascinantes y la mancha equilibrada sobre grandes superficies al sudor que deja el cuerpo y el lugar en que habita. El propio tejido humano y sus líquidos se han hecho pincel de diálogo.

En menos de un año por dos veces exponemos nuestro trabajo con la voluntad de conversar intensamente. La experiencia, que arranca de un lugar humillante, reivindica la utilidad del arte para edificar la vida libre, y la participación del artista -con su peculiar forma de abrir campos al pensamiento y al deseo, mientras busca lo que no tiene objeto- junto al trabajador social.

Trabajar piel junto a piel con personas duramente enredadas y por años, que tratan de proveerse de libertad miga a miga mientras por encima de su territorio exigen crujez violencia aviones que desde Torrejón van a cualquier guerra, es una de las experiencias más sólidas que existen para quienes habitualmente tenemos propensión a movernos en geografías de quinero, y nos enseña cuán abundantemente la fantasía aplicada hace posible la vida.

El Sol.
Madrid.
1990.

Los presos de Alcalá Meco pintan sueños de libertad

El arte contemporáneo se emplea como herramienta de integración social

RUTH ZAUNER—Madrid

Las mantas talegueras cosidas son los lienzos sobre los cuales los presos han pintado sus sueños de libertad. Alfombras voladoras sobre las que han traspasado los muros de la cárcel de Alcalá Meco.

De momento, los cuadros abstractos han aterrizado en el patio del Centro de Salud Municipal de Alcalá de Henares. Durante una semana, los lienzos mostrarán el trabajo realizado por el pintor Rafael Torres y seis internos del centro penitenciario de Alcalá Meco en una primera experiencia de utilización del arte como estrategia de integración social.

A lo largo de cinco meses, Manuel, Miguel, Roberto, Antonio, Javier y Andrés, presos comunes a punto de pasar a la sección abierta, han aprendido a utilizar los objetos cotidianos de la prisión con fines artísticos.

El Sol/Javi Martínez

Los jóvenes artistas del presidio estrenan exposición.

Todos se apuntaron al taller de arte contemporáneo para huir del tedio y la monotonía de las horas muertas en la cárcel. "Se trataba de demostrar que con la fuerza del pensamiento aplicada

a las mantas", explica Rafael Torres, "cada uno se podía fabricar un sueño de libertad coherente."

A ellos el arte abstracto les sonaba a chino. Javier incluso se puso malo el primer día porque

no entendía nada. "Me parecían más locos que yo. Hasta que no pasé a la práctica, no me convencieron."

Se fueron metiendo en la aventura de expresarse con el pincel y descubrieron que tenían muchas cosas que explicar, porque no se trataba de copiar estampas, sino de construir su individualidad a través del proceso de creación, como señala Rafael.

Por medio de la pintura se han descubierto a sí mismos y han vuelto a creer en una posible salida del abismo carcelario. Se han sentido personas porque les han dado la oportunidad de manifestarse como tales. Según Juan, uno de los educadores, han hallado nuevos centros de interés y han adquirido capacidad de contemplación.

Por un breve espacio de tiempo, gracias a su sensibilidad y la de los educadores, han alcanzado la libertad.

Algo más que un número

▼ Manuel Piqueras

"Al pintar buscaba una salida a mis problemas emocionales. Quería que la gente me reconociera. Desnudo mis sensaciones. Sobre todo de impotencia. Y descubrí que para ser artista no hay que ser un genio, sino tan sólo expresarse."

▼ Roberto Solas

"He encontrado algo que me ha realizado como individuo. Es un trabajo del que me siento orgulloso porque es totalmente mío."

▼ Antonio Muñoz

"Quiero seguir pintando porque me ayuda a

sentirme útil. Debería haber más actividades como ésta. Que la sociedad sepa que aunque estamos presos, somos algo más que un número."

▼ Javier Fernández

"Quería mostrarme a mí mismo prisionero. Conseguí plasmar lo que todos anhelamos: libertad. Algo que me parecía inalcanzable, porque a los presos no nos dejan vivir ni en la cárcel."

▼ Andrés Cruz

"Esto ha supuesto para mí poder demostrarle a la Administración que, si se molestara en conocernos personalmente, descubriría que somos personas susceptibles de ser rehabilitadas."

Arte entre las rejas

Las colchas y mantas de la prisión de Alcalá-Meco no sólo sirven para arroparse por las noches, también se pueden colgar en las paredes. **Miguel Yébenes** y otros cinco presos que participaron en el Taller de Arte Experi-

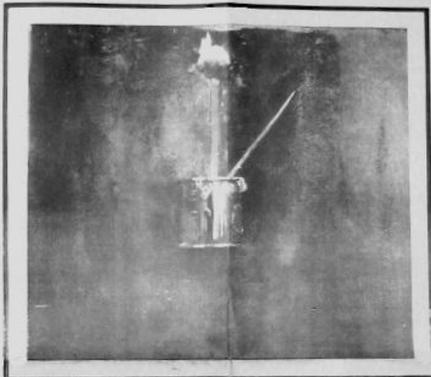
mental exponen sus obras realizadas en la cárcel. La experiencia ha sido un éxito y los reclusos se muestran «amables y participativos», dice el director del proyecto. Quizás no sólo sea gracias al arte, sino también a los cinco días de permiso que disfrutarán los artistas mientras dure la exposición.

CAMBIO
1-Σ-90

Cambio 16. 1990.

«EL ARTE COMO HERRAMIENTA»

Exposición de Pintura

ANDRÉS CRUZ
ANTONIO MUÑOZ
JAVIER FERNÁNDEZ
MANUEL P. PIQUERAS

MARA VICENTE
MIGUEL A. YÉBENES
RAFAEL TORRES
ROBERTO SOLAS

CENTRO DE SALUD
(Antigua Casa Solariega
de Alcalá de Henares)
C/. Santiago, 13

25-30 JUNIO 1990
de 17 a 21 horas

TALLER DE ARTE CONTEMPORÁNEO . MADRID-2

El Arte como Herramienta. Cartel. 1990.

4. 1. 11 EL ARTE COMO ESTRATEGIA - 1990 -

- PROYECTO 2 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Segunda experiencia en Alcalá-Meco. Una cárcel de alta seguridad que siguió apostando por el Arte Contemporáneo. 1990.

La propuesta fue recoger en papel todo lo que a diario podía manchar, lo cotidiano como pigmento, como esbozo de realidad ordenada en un inventario personal.

Era la unidad de lo ínfimo y no apreciado para pintar organizado con el pensamiento en la superficie de soportes sencillos.

En realidad es aceptar que la realidad mancha o pinta, de forma inteligente si la conformamos de forma intuitiva.

Éramos de nuevo un equipo de sinergias y descubrimientos para aclarar situaciones y lugares atados a la crudeza de los días de encierro.

*El Arte como Estrategia.
Manchas Envasadas.
Diversos materiales.
Alcalá-Meco.
Madrid. 1990.*

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Tratamos de reflexionar sobre dos tipos de encierros: 1.- el encierro interior, anterior al recinto físico, del bloqueo de alternativas, de la presión de las necesidades adictivas tanto de sustancias como de pensamiento tóxicos, de un aislamiento mental interior al que se suma 2.- el exterior, el visible presente, efectivo, en el hecho de la cárcel, de estar encerrado físicamente.

La realidad y la conciencia de ella eran trasladadas a papel de forma sencilla en el interior de

la celda y en el exterior con el grupo. Compartíamos los hallazgos de las manchas encontradas e investigadas y era una gran sorpresa la capacidad de indagación, de búsqueda mental, emocional y espiritual, que cada uno aportaba al grupo.

*El Arte como
Estrategia.
Manchas
Envasadas.
Técnica mixta,
sobre papel.*

21x 29,7cm.
Madrid. 1990.

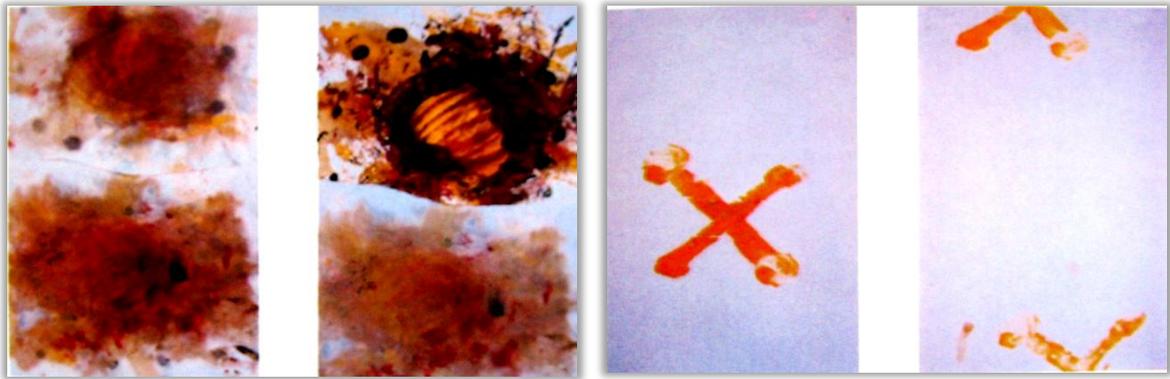
OBJETIVOS

1. Buscar e indagar de forma personal las manchas o señales de nuestra realidad cotidiana en nuestro recinto o lugar que habitamos a diario.
2. Reflexionar de forma personal e íntima sobre la realidad en la que estamos sumergidos de forma cotidiana.
3. Reorganizar esa información de forma personal y grupal, en alternativas de Pensamiento y Acciones nuevas.
4. Mostrar la realidad personal a nosotros mismos y al grupo de iguales que reflexionan y viven conmigo.
5. Contrastar con otras realidades en la Exposición grupal primero y después en centros de Exposición de la ciudad, o lugares donde se trabaja lo social: Centros Culturales, Casas de Cultura, Centros de Estudios Sociales, Salas de Exposiciones de Ayuntamientos de la ciudad y de los pueblos y de otras ciudades.
6. Imprimir nuevos signos de Acción para la recuperación personal y social.
7. Crear señales de Atención, Meditación y Acción, sobre problemas que tenemos sin resolver personal y socialmente.

CONCLUSIONES

Conseguimos un inventario de las marcas que a diario nos marcaban la vida, las exteriores y visibles para poder explicar las interiores y también anteriores.

Es decir, conseguimos reflexionar sobre los materiales físicos y mentales que nos habían llevado el lugar y la situación en la que nos encontrábamos tanto los que vivían dentro de la cárcel como los profesores y educadores que íbamos desde fuera del recinto.

El Arte como Estrategia. Manchas Envasadas. 70 x 50cm. Técnica mixta sobre papel. Caja de madera y cristal. Madrid. 1990.

Trabajamos la Libertad como estado mental y como estado físico y analizamos las diferentes cárceles de las que nos dejamos apresar.

Aprendimos a comunicar, a mostrar en superficies equilibradas e impecables, las señales de lo cotidiano que muchas veces no enseñamos y que forman parte de nuestro tejido diario y vital.

Enseñamos, mostramos y documentamos, lo más intangible de nuestro pensamiento diario, en cajas organizadas para la reflexión.

Inventariamos la realidad pequeña para una mirada más inteligente que sirva de alternativa o de nueva línea de vida más libre y flexible.

Sacamos de una realidad dura los signos de un camino más interesante a organizar también a diario y como propósito de presente para el futuro.

En lo cotidiano germinan las ideas también mejoradas y mejores, de lo negativo sacamos o extraemos definitivamente la energía para el Beneficio personal interior y exterior, personal y social.

Empleamos la Energía y el Tiempo no para perjuicio personal y social, sino para la ventaja ética y armónica que suma.

EXPOSICIÓN.

Centro Socio-Cultural Maestro Alonso. Septiembre 1990. Madrid.

Es la Segunda vez que un grupo de presos sale de Alcalá-Meco o Madrid II, a exponer a través del diálogo visual y personal sobre las posibilidades reales de un Proyecto de Arte Aplicado a una situación de riesgo personal y social.

Envasadas las manchas en cajas de cristal, para reflexionar sobre el camino o la línea a seguir con serenidad.

Aclaremos el ámbito bloqueador en que nos movemos y nos comprometemos a determinar nuevos comportamientos personales y sociales para poder salir primero a la exposición y después de nuestros problemas, atolladeros, aprietos, dilemas asfixiantes, irrespirables.

*El Arte
como Estrategia.*

Mancha envasada.
40x20cm. Técnica
mixta sobre papel.

Alcalá de Henares.
Madrid. 1990.

El catálogo lo editó la Comunidad de Madrid, la Consejería de Integración Social. Con varios textos colectivos y uno personal.³⁶⁶

Durante la Exposición organizamos unas Jornadas de Reflexión sobre “Arte y Trabajo Social”. Fueron cinco días de Reflexión y contraste y un mes de Exposición.

En el apartado 1.6 ampliamos esta información, como parte de nuestras bases experimentales en Arte y Trabajo Social.

En la Inauguración y presentación de las Jornadas estuvieron: la Consejera de Integración Social de la Comunidad de Madrid, Elena Vázquez y el Director General de Instituciones Penitenciarias, Antoni Asunción.

Se trató el “Arte como Estrategia” con Pintores contemporáneos a los que accedimos por la significación y afinidad de su obra con la temática del proyecto. Intervinieron: Nacho Criado,

³⁶⁶ VICENTE, M. “*La Confianza Fundamental*”. En *El Arte como Estrategia*. Catálogo. Consejería de Integración Social de la Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid. 1990.

Concha Jerez. Ricardo Echegaray, Gabriel Villalba, Santiago Serrano, moderada esta intervención por los profesores del Taller.

Todos ellos artistas contemporáneos comprometidos con el Arte desde diferentes líneas personales, Criado y Jerez desde el Arte Conceptual, Echegaray Villalba y Serrano, más matéricos y abstractos con gran sensibilidad hacia lo personal y social.

Toda la gestión de la Exposición y las Jornadas la llevamos a cabo los dos profesores de los talleres con la colaboración de dos educadores de la Cárcel, que nos apoyaban de forma incondicional y con enorme Entusiasmo.

Solo el Entusiasmo nos hacía conseguir la posibilidad de exponer y dialogar formas hasta ese momento inéditas dentro del Trabajo Personal y Social en instituciones llenas de conflicto.

Con grandes apuros y el compromiso desinteresado hicimos posible lo que es imposible en instituciones muy mecanizadas y en programas muy inmovilizados.

Tenemos que reconocer que era un trabajo agotador y muy, muy voluntario por sacrificio y por enormes tensiones que teníamos que disipar de una forma completamente altruista y a costa de nuestras fuerzas personales. Los promotores de la idea, R. Torres y M. Vicente, éramos y aún nos consideran una especie de organización solidaria y utópica, en el sentido de formular ideas nuevas en prácticas no habitadas ni habituales para el Arte y el Trabajo Social.

Era duro y es duro trabajar de esta forma, pero sentíamos y sentimos la Necesidad de dar y configurar para el Arte y para las personas que creen en él o que lo necesitan, la posibilidad de acceder a la capacidad que lo creativo tiene de entrar en lugares inaccesibles o poco probables para el arte oficial y también para la Integración Social.

*El Arte como
Estrategia.*

Mancha Envasada.
40x20cm.
Técnica mixta.
Papel de estraza.
Alcalá de Henares.
Madrid.
1990.

Aunque es esforzarse por caminos no muy explorados la aplicación del Arte como herramienta útil y eficaz, está llena también de satisfacciones y alegrías personales y grupales. Ya hemos comentado la necesidad del pensamiento positivo y del buen humor, para aprender a expresar contenidos activos culturales y personales que creen flujos y mareas de Bienestar.

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Se difundió El Proceso y la novedad de los procedimientos en situaciones marginales en Radios y televisiones.

El Arte como Estrategia.
Mancha envasada.
Alcalá de Henares.
Madrid.
1990.

MESAS REDONDAS Y COLOQUIOS

Temas de Reflexión en cinco Jornadas, en el Centro Cultural Maestro Alonso. 1990.

1. –Recursos y Alternativas para una Integración Social–

Con ponentes de la Comunidad de Madrid, Ministerio de Justicia. Inserción Socio-Laboral. Asociación de Acogida y Reinserción. Integración Social de la Comunidad de Madrid.

2. –Tratamiento de la Marginalidad a través de la Información–

Con representantes de medios de Comunicación. El Gabinete de Asesores de la Consejería de integración Social de la Comunidad de Madrid.

3. –El Arte como Estrategia–

El Punto de Vista del Arte como una estrategia llena de posibilidades, por artistas contemporáneos: Nacho Criado, Concha Jerez, Ricardo Echegaray, Gabriel Villalba, Santiago Serrano.

4. –Valoración personal de la Experiencia–

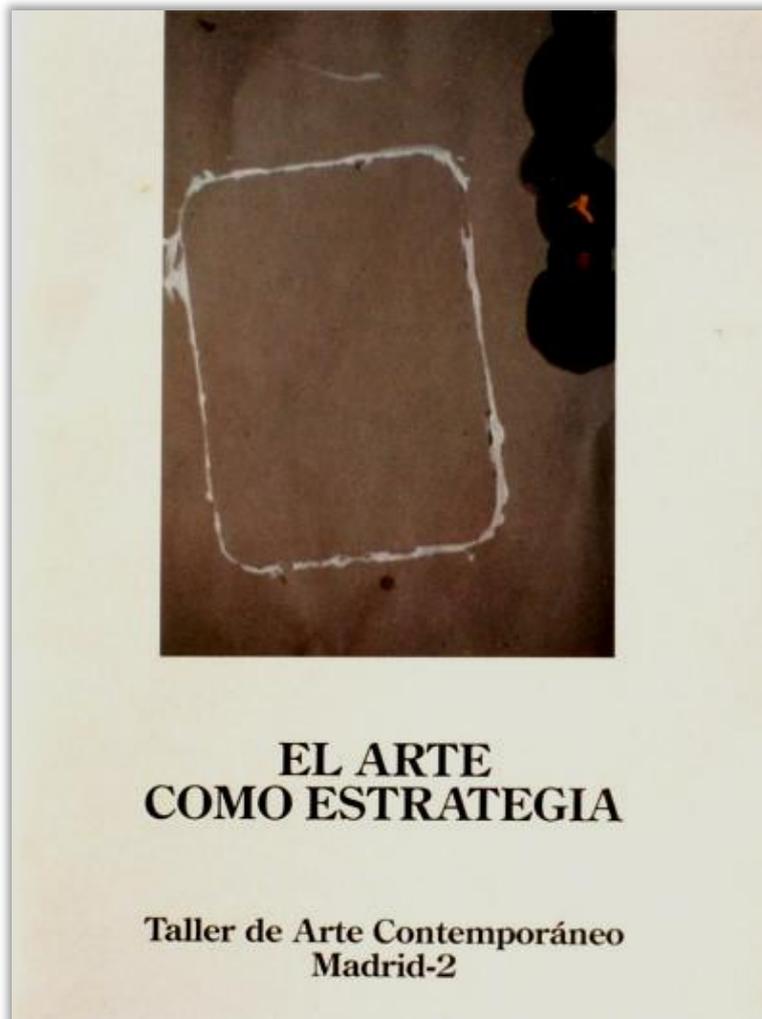
Los componentes del Taller con monitores y educadores también participantes.

Todos los días iban seguidos de coloquios interesantes, muy importantes para el trabajo

dentro y fuera del centro penitenciario.

Arte como Estrategia.
Jornadas.
1990

El Arte como Estrategia.
Catálogo.
1990.

*El Arte como
Estrategia.*
 Cartel de
 Exposición.
 Madrid.
 1990.

4. 1. 12 ARTE COMO CAMINO.

-1990-

- PROYECTO 3 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Fue la primera salida de trabajo al campo, a los caminos del entorno, con personas presas, para recoger tierra y sobre todo pensamiento sobre cómo hacer Caminos.

Jugamos ya a experimentar un Camino interesante en la Naturaleza comparable al Camino personal en la Vida.

El Arte del Terreno, “Land Art” es una línea visual que ha contribuido a la evolución del Arte Contemporáneo hacia el arte de las ideas. Abandona el estudio tradicional y el taller está en el contexto elegido, el natural, puede ser el desierto, el mar, la montaña, el campo o la ciudad.

Se toma como materia de trabajo la Naturaleza, al medio ambiente. Es lo que practican Walter de María, Denis Oppenheim, Richard Long, entre otros.

Deriva y contiene al Arte Povera, al Ecológico y al Minimal, líneas de trabajo que están entre nuestras preferidas. Los materiales mínimos y naturales son los componentes de la obra artística y en conjunto el espacio de la Naturaleza, cada gesto de cambio coopera en la relación de los humanos y el entorno, el contexto.

También el viaje, el camino, permiten una exploración directa de progreso hacia la inteligencia de la realidad, que puede estar conformada por el humor y la ironía, como el gran viaje París – Marsella a través de la autopista de Julio Cortázar y Carol Dunlop, descrito en “Los Autonautas de la Cosmopista”.

Se trataba de ampliar la mirada moviéndola de lugar, de ejercitar los músculos y el corazón, respirando naturaleza y espacios abiertos.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

La Experiencia se desarrolló en dos fases: dentro y fuera del Centro.

Una se realizó en el interior del centro penitenciario, anterior a salir al campo y la Salida propiamente hecha.

Se inscribieron los internos que iban a participar, se convocaron a una reunión en grupo y a continuación se les cuenta en qué consiste la experiencia, qué pueden hacer ellos, qué ofrece el centro y a qué se comprometen durante la fase previa a la Salida.

A partir de esta primera reunión, tenían entrevistas individuales con un Educador, donde se aclara de tú a tú el esquema del Taller y se concreta el nivel de Compromiso que cada uno adquiere, según el estado personal y de su condena.

Los compromisos son respecto a su Salud y se firman en forma de Contrato, una fórmula muy útil en Psicología. Compromisos de esta Fase 1ª: antes de la salida durante un mes por lo menos, deberán estar limpios de consumo de drogas y se comprometían a realizar análisis tantas veces como estimara oportuno el educador y el equipo del centro responsable de la Salida.

Estos análisis eran valorados por el equipo médico y el equipo del Centro y solo ellos tienen acceso a los resultados.

Todos los participantes realizaron además un chequeo médico para actualizar su estado de salud.

Arte como Camino.1990.

Se establecen indicadores, que se comparan a la vuelta de la Salida, para comprobar todos, la evolución, el progreso personal.

Este procedimiento se realizó de forma más extensa en días en las siguientes salidas y proyectos: “Proyectos para Hablar de Paisaje Humano”, “Territorios de Hierro” y “Auto-alteración”.

Este viaje fue una exploración de caminos en el Entorno de Meco y Alcalá, con recogida de tierra para pintar.

Dos, la segunda fase era una salida al campo, en esta ocasión a buscar tierra de los caminos para que cada uno de los participantes construyera un fragmento de un camino.

Arte como Camino. 1990.

La pieza final era una gran Camino hecho con cuadros de hasta una longitud de 41 metros de largo por 1,35 de alto, que rodeaba las paredes de la Sala de Exposiciones, La Casa de la Entrevista de Alcalá de Henares.

La idea, el concepto fundamental es el Progreso, es decir que la coherencia de la idea planteada y su práctica grupal, nos dé la posibilidad de avanzar.

Se tendieron de nuevo sobre bastidores ropa de cama, mantas y colchas recicladas para obtener la base sobre la que trabajar.

Se trataba de ensanchar y progresar sobre los límites del grupo, desde lo interior más personal de cada uno de los participantes, para que el proceso creativo pudiera regenerar, reparar y expandir los marcos limitados y los pueda traspasar para modificar lo que podamos, en puntos de vista y en acciones.

Arte como Camino. M. Vicente. 1990.

OBJETIVOS

Fueron los referidos ya en otros proyectos anteriores, lo que cambia en cada Proyecto es su motivación o línea argumental poética o metafórica.

Se concretaron en este caso:

1. Insistir positivamente en el Proceso de Integración Social de los internos que participaban.
2. Favorecer las experiencias de adaptación al medio.
3. Entrenar las habilidades Personales y Sociales.
4. Crear Redes de Apoyo en el exterior del centro.
5. Establecer relaciones equilibradas en la comunidad social, fuera de la marginación.
6. Intervenir desde los espacios de las relaciones Personales y Sociales, Sanitarias, y de la Plástica.
7. Entrar en contacto con la Naturaleza de forma respetuosa y pacífica.
8. Favorecer y crear oportunidades de socialización.
9. Crear nuevos planes personales y sociales.
10. Aumentar el Respeto por la Salud Personal y Social de los participantes.

EXPOSICIÓN

Es la tercera de las Exposiciones.

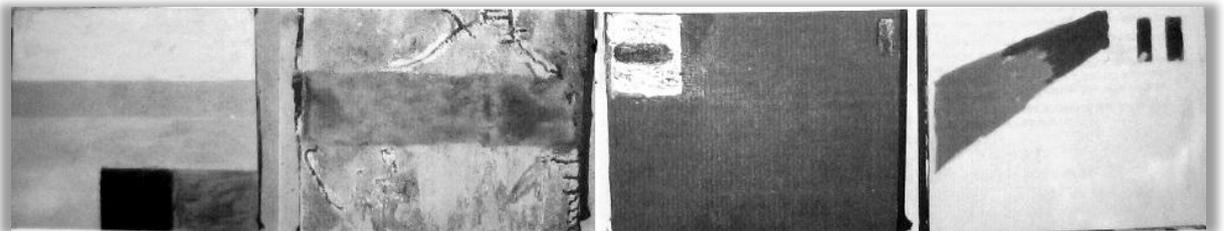
Se celebró en la **Casa de la Entrevista. Alcalá de Henares.**

Es una casa del siglo XV muy interesante, que conmemora la entrevista que mantuvo Cristóbal Colón con los Reyes Católicos en 1486.

Casa de la Entrevista. Alcalá de Henares. 1990.

Se recreó un camino a lo largo y ancho de las paredes de la Sala de la Casa de la Entrevista, en Alcalá de Henares.

Arte como Camino. Técnicas mixtas sobre mantas de Prisión. Casa de la Entrevista. Alcalá de Henares. 1990.

El Camino quería significar el trabajo que lleva a conocer el Arte y lo Abierto, saliendo al exterior para poder reflexionar, desde lo cerrado del pensamiento y del lugar.

Fue apoyado este tercer proyecto sobre todo por la Fundación Colegio del Rey, el organismo autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Su gerente Gabriel Villalba, pintor contemporáneo, escribió en el Catálogo³⁶⁷:

“Crear un Taller de Plástica dentro del recinto hermético de una cárcel y conseguir no haber caído en el uso del tiempo como terapia ocupacional o en la trampa de llenar los ocios con “belleza” reconocible y etiquetable, ponía el proyecto en el camino (otra vez la palabra) de lo más difícil, pero también el único digno de consideración a estas alturas del siglo: el de la autenticidad”.

³⁶⁷ EL ARTE COMO CAMINO. “Memoria, Proyecto y Futuro”. Catálogo. F. C. del Rey. Alcalá de Henares. Madrid. 1990.

.....“Unos hombres suspicaces, al principio, de hasta donde les podía conducir la libertad, que estos dos locos les proponían, indagaron en su interior y reunieron todas sus contradicciones y anhelos en un proyecto común, han sabido conformar, no solo un nuevo trabajo sino también un nuevo espíritu de relación personal y el afán renovado de un trabajo auténtico en su dirección más querida, la libertad”.

Se creó una línea de cuadros grandes muy interesantes, en soportes fabricados también en grupo, que conformaban un camino visual en las paredes de la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Casa de la Entrevista, un recinto recogido que sirvió para la meditación visual de las consecuencias del caminar.

Hay un Diálogo con Concha Jerez, artista conceptual y un texto de uno de los reclusos participantes en el Taller, Andrés Cuesta en nombre de todos los componentes del trabajo.

CONCLUSIONES

Tiene gran interés lo que Andrés Cuesta, una de las personas presas que trabajaron el Proyecto, escribe en el catálogo:

.....no caeré en la necesidad de creer que todo cuanto me está ocurriendo es un recurso para evadirme del medio ambiente en el que estoy cautivo.....

.....sé que hoy he sufrido un cambio y nada es como ayer, que este método este aprendizaje me ha llevado a experimentar nuevas motivaciones, nuevos conceptos, conocimientos y percepciones, no únicamente en el campo de lo social, sino en mí mismo, cosa altamente importante.

El Arte tiene una magnitud desconocida que uno debe canalizar y aprovechar en interés propio. Ayer pensaba en la vanidad y ambición personal del artista, más hoy sé que el Arte engendra otras consecuencias.

.....hablar pues de simple entretenimiento es una frivolidad, porque todo lo que tiene movimiento interior termina por desplazar viejos conceptos, sustituyéndolos por otros que posibilitan la escapada a opciones diferentes y a razonamientos más concretos y lógicos. Si ayer nada podía decir del Arte, hoy tengo la osadía de decir lo poco que sé³⁶⁸.

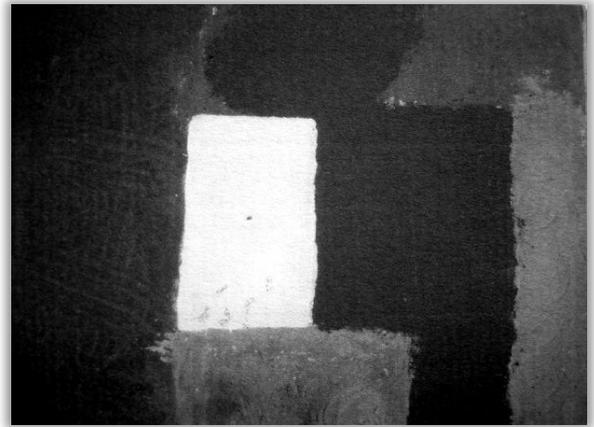
Se había realizado un Viaje exterior y también interior a través del Arte, como los exploradores de nuevas tierras, los Pensamientos y los comportamientos de los componentes del Taller de Arte, habían traspasado las rutinas habituales de un centro cerrado, para descubrir nuevos conocimientos basados en su realidad emocional y conductual en lo personal y lo social.

Se sentían capaces de ser otras personas más plenas de ideas creativas generadoras de bienestar personal, familiar, grupal y comunitario.

³⁶⁸ CRUZ CUESTA, A. “Si ayer nada podía decir del Arte”. Catálogo “El Arte como Camino”. F. C. del Rey. Alcalá de Henares. Madrid. 1990.

Arte como Camino. M. Yébenes.1990.

Arte como Camino. M. Vicente. 1990.

Se producía la química del Cambio de mirada y puntos de vista del Aquí y el Ahora que antes no se había podido contemplar por falta de los recursos y las habilidades que el Arte y la Psicología Positiva pueden dar, basados en una gran Meditación y búsqueda centrada de Uno mismo.

Ya habían viajado a los infiernos con sus formas de actuar, pero ahora sabían la diferencia entre tener conciencia de ello y de otros mundos que existen dentro de cada humano, que tienen que ver con territorios naturales físicos y mentales que trascienden los pequeños espacios bloqueados que nosotros mismos hemos fabricado.

Así el Viaje, el Camino, funcionó como Búsqueda y Cambio de percepciones, que entregaban los primeros hilos simbólicos y también reales de Experiencias que solo el Arte Creativo pensamos que es capaz de alcanzar.

Arte como Camino. M. Piqueras. 1990.

Arte como Camino. Alcalá-Meco.1990.

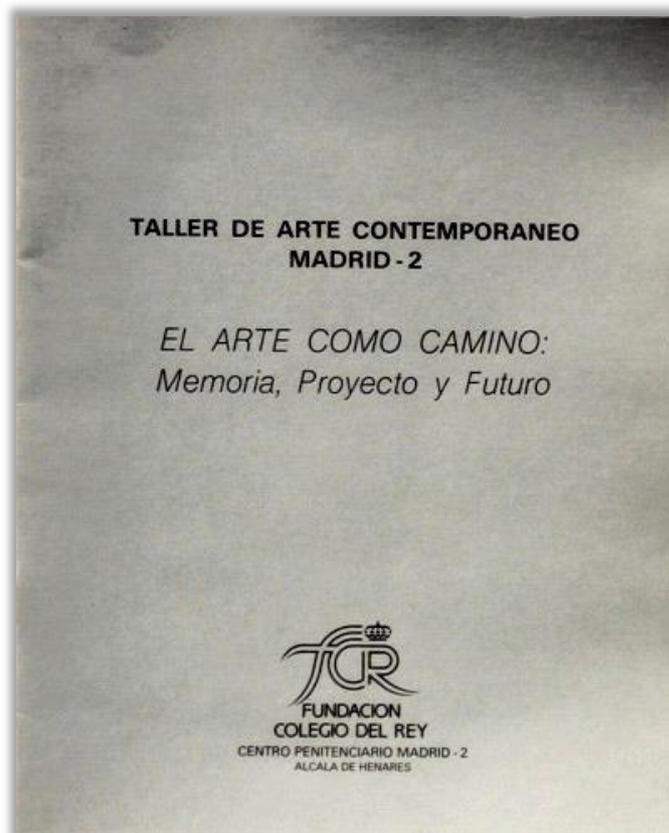
Imaginar, Soñar, Visualizar, suponen ejercicios para Caminos Personales y Comunitarios que nos hace viajar y caminar hacia tierras y países que están dentro de Nos, como individuos,

como sujetos y como colectivo de humanos en permanente Evolución Positiva.

El Arte y la Psicología Creativos, nos ayudan a Trazar Nuevos Mapas³⁶⁹ para seguir en la búsqueda de nuestro País Personal que nos conduce al mismo tiempo al País Universal.

J.E Cirlot, citando a René Guénon, expone:

“...el verdadero viaje es Evolución....las pruebas iniciáticas, toman con frecuencia la forma de “viajes simbólicos” representando una búsqueda que va de las tinieblas de lo profano, a la Luz”es la peregrinación al Centro o tierra santa, ...la salida del Laberinto”³⁷⁰.

El Arte como Camino.
Catálogo.
Alcalá de Henares.
Madrid.1990.

PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS

- 15 de Noviembre 1990 -

NAVIO, P: *“Alfombras mágicas para la Libertad”*. El País. Madrid.

- 24 de noviembre 1990 –

“Presos de Alcalá-Meco exponen en la Casa de la Entrevista”. Puerta de Madrid. Alcalá de Henares.

³⁶⁹ VICENTE, M. *“Trazar Nuevos Mapas”*. Catálogo “Territorios de Hierro”. Taller de Arte Experimental. Segovia. 1992.

³⁷⁰ CIRLOT, J.E. *Diccionario de Símbolos*. Op. Cit .pág. 460.

- 25 de Noviembre 1990 -

NAVIO, P: “La dirección del Centro Penitenciario Madrid-2 apoyará al Taller de Arte”.
Ya. Madrid.

- 1 de Diciembre 1990 -

“El Taller de Arte Contemporáneo del Centro Penitenciario Madrid-2 expone por tercera vez”. Puerta de Madrid. Alcalá de Henares.

- 16 de Diciembre 1990 -

SAVATER, F: “Espinass”. El País Semanal.

Arte como Camino. Cartel. Alcalá de Henares. 1990.

EDICIÓN ALCALÁ/TORREJÓN

Alfombras mágicas para la libertad

Seis internos de la cárcel de Alcalá-Meco exponen en la ciudad 29 cuadros pintados sobre las colchas de sus camas que han realizado en el Taller de Arte Contemporáneo del centro

PILAR NAVIO
CORRESPONSAL

ALCALÁ DE HENARES. "El arte me ha llegado. Desconocía sus dimensiones sobre mí... pero hoy tengo necesidades inmediatas que conozco y me preocupan", dice Andrés Cruz, interno de la prisión Madrid-2 (Alcalá-Meco) de Alcalá de Henares, quien junto a otros cinco internos está en el Taller de Arte Contemporáneo de este Centro, que constituye un apartado más dentro de las vías de reinserción que existen en las prisiones.

Estos seis internos, cuyas edades oscilan entre los 22 y 31 años, exponen desde hoy y hasta el próximo día 25 de noviembre, 29 cuadros realizados sobre las colchas de sus camas, como si fueran alfombras mágicas con las que pueden volar hacia la libertad, en la Casa de la Entrevista de Alcalá de Henares bajo el título El Arte como camino. Memoria, proyecto y futuro. Esta exposición es la tercera que en el plazo de un año, desde que se creó este Taller de Arte, ve la luz, y cuenta con la subvención de Instituciones Penitenciarias y la colaboración de la Fundación Colegio del Rey de esta ciudad.

El Taller de Arte Contemporáneo Madrid-2 inició su andadura en el mes de noviembre de 1989, como una experiencia más dentro del proyecto de reinserción de internos para adaptarse a la sociedad una vez en libertad, y "ahora, el centro, dirección y funcionarios, incluso no entendiéndolo, lo apoyan", manifiesta Rafael Torres, artista plástico y monitor, que junto con una psicóloga y monitores de arte, y dos educadores especializados, coordina, enseña y dirige a estos internos en el camino de la pintura, de la vida y de la libertad.

Esperanza

"Hay otras personas que están con la esperanza del fracaso" —añade Torres—, "de que todo lo que se intenta para la reinserción del interno fracase, y están mirando a ver cuando le vas a caer. Eso es una pesadilla mayor que el trabajo en el interior con los internos, porque sabes que si cometes un error todo puede perder. Esa esperanza hay que torcerla en algún momento y por eso desde el principio hubo personas que sin entenderlo, acogieron y apoyaron la idea".

Esa acogida hizo que, en junio pasado, realizaran su primera exposición pictórica a los jóvenes en el Centro Muni-

Un recluso pinta su cuadro en el pello de la prisión de Madrid-2.

cipal de Salud de Alcalá con el título El Arte como herramienta, y simultáneamente se organizaron unas mesas redondas sobre Arte y Trabajo Social con el apoyo de la dirección del Centro Penitenciario Madrid-2. La segunda exposición no tardaría en ver la luz, concretamente en septiembre pasado, con el título El Arte como estrategia, y que contó con unas jornadas sobre el tema en las que contó con el apoyo de Instituciones Penitenciarias y de la Consejería de Integración

Social de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Ahora, con esta tercera exposición, el camino por el arte para la reinserción parece haber consolidado esa idea inicial de "partir de una experiencia en el campo de lo que es la aplicación del arte dentro de los trabajos de estructuración humana, de integración social", apunta Rafael Torres. Y esa idea, esa aceptación, también está inmersa en los internos, en sus cuadros, y sobre todo en sus palabras: "Da la

impresión de que estamos llegando al momento cumbre del proyecto; y enseguida, para sentirnos aceptados en esta sociedad con la que estamos hablando, que antes era enemiga, necesitaremos libertad", escribe Miguel Yébenes, interno y alumno del taller de Arte. Asimismo añade: "Somos conscientes del escepticismo con el que muchas personas reciben estas palabras. Ante eso, la única fuerza con la que contamos somos nosotros mismos, nuestro trabajo y nuestras

nuestras ganas individuales de vivir tranquilos, fuera de toda una vida, y dentro de una nueva".

El trabajo en el Taller es sencillo, "partimos de carencia, porque es mejor trabajar con pocas cosas que con muchas", dice Rafael Torres, quien además añade que "no hay nada, por complicado que sea, incluso salir de Alcalá-Meco (Madrid-2), que no tenga un lado sencillo. En la vida siempre hay un camino sencillo por donde empezar. Esa es la estrategia fundamental".

Todo es útil para trabajar

P. N., ALCALÁ DE HENARES. El camino tiene un punto de partida inicial, aunque también una crítica, del por qué sólo se realiza esta experiencia con seis internos, y no con más. "Hay siempre unos límites" —afirma Torres— porque no se puede trabajar con veinte o con cincuenta. Además, los problemas administrativos son horribles". "Ahora, de lo que se trata, y sería importantísimo" —añade el monitor— "es que estos seis se puedan convertir a su vez en monitores de otros internos. Enseñen ellos mismos ese camino a través del arte, y así mañana podrán ser doce, y más adelante treinta, cuarenta... y que se organice un sistema cultural interior

con capacidad para salir al exterior".

Estos internos utilizan para sus cuadros todo aquello con lo que conviven en su celda. Todo sirve para realizar sus cuadros. Así, por ejemplo, utilizan como telas para plasmar sus pensamientos, problemas o inquietudes, las colchas de sus camas "que es donde sufren y donde sueñan", comenta Rafael Torres.

Y en esas colchas expresan también sus temores para salir adelante una vez en libertad. "A mí, como a muchos —dice el interno Andrés Cruz— "nos falta trabajo estable en libertad. Necesitamos que nos lleven a la sección abierta, o nos permitan convivir colectiva-

mente en pisos. Teniendo empleo y la responsabilidad que ello conlleva como preparación a la posterior libertad". Todos sueñan con ella y se preparan para llevar una vida normal cuando abandonen el centro penitenciario. Aunque a veces sientan temor a lo que la sociedad les pueda estar preparando.

Ellos no van para pintores, pero han elegido ese camino para la reinserción, y como dice Andrés Cruz, "deseamos que se nos conceda un voto de confianza y que se nos permita desarrollar una actividad fuera de la cárcel, y si es posible, contribuir, al mismo tiempo, a ayudar a otros que deseen, igualmente, reinserirse".

Sencillos

Y esa sencillez de la que habla Torres es entendida por los internos que están en el taller desde hace un año, unos internos que tienen grandes condenas y en su mayoría ya han cumplido gran parte de las mismas.

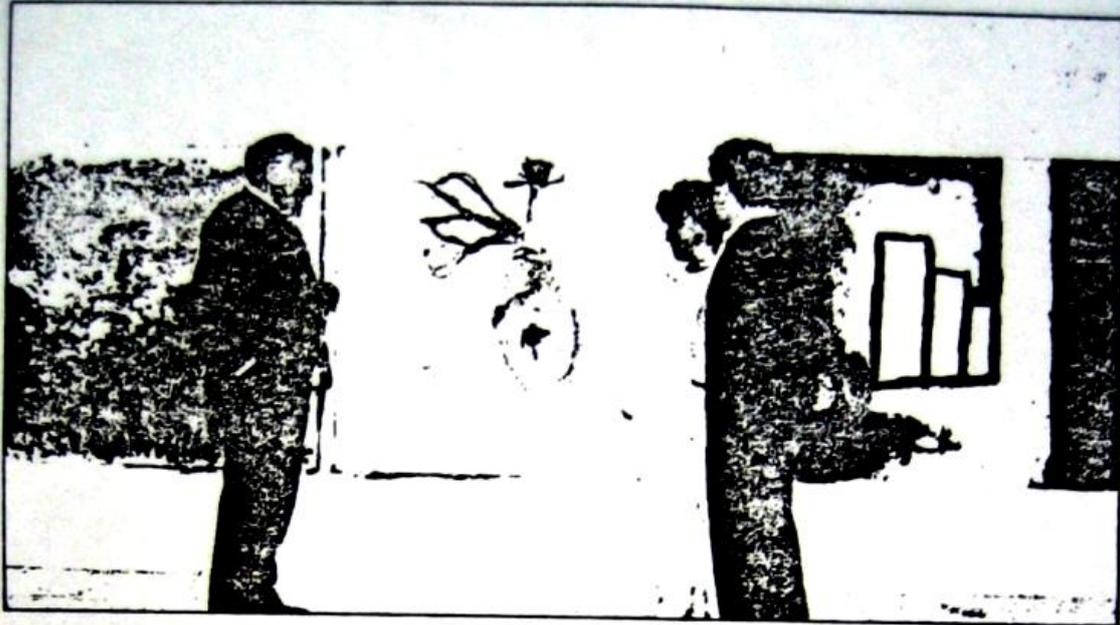
"Hemos recorrido un camino y al principio ninguno de nosotros pensaba que iba a alguna parte. Ha sido algo grande. Se nos ha abierto una vía que no sospechábamos que existiesen. La palabra sencillez siempre estaba ahí como eso, como una palabra. Sabemos ahora que en la sencillez está la grandeza y también que en el individuo está la libertad", señala Roberto Sola, otro de los internos que aprenden y trabajan en este taller.

Diario

Ya.

Madrid

1990

Visitantes de la exposición con la monitora Mara Vicente.

La dirección del centro penitenciario Madrid-2 apoyará el Taller de Arte

PILAR NAVIO
CORRESPONSAL

ALCALÁ DE HENARES. La dirección del centro penitenciario Madrid-2 (Alcalá-Meco), de Alcalá de Henares, ha decidido apoyar la continuidad del Taller de Arte Contemporáneo de este centro, y donde seis internos realizan trabajos pictóricos acogidos al programa de reinserción que existe en las prisiones españolas, y además han abierto la posibilidad de que pintores alcalaínos, junto con esos seis internos, acudan como alumnos a cursos monográficos impartidos por artistas plásticos de vanguardia de España, como son Concha Jerez, Nacho Criado, José Higes o Santiago Serrano.

Esta decisión de continuidad y apertura en los muros penitenciarios para que entren otros pintores como alumnos, viene avalada por el éxito y la aceptación en sociedad de la tercera exposición que este grupo de inter-

nos que pertenecen al Taller de Arte, realiza en la Casa de la Entrevista de Alcalá desde el pasado día 16 de noviembre, y por la que han pasado más de mil personas, entre ellas alumnos de la Escuela de Arte de Madrid, hasta el día de hoy, que se clausura.

Colchas

La exposición, que tiene por título "El Arte como camino: memoria, proyecto y futuro", consta de 29 cuadros que los internos han realizado sobre las colchas de sus camas, a modo simbólico como su fueran alfombras mágicas con las que pueden volar hacia la libertad, y que está dentro de las vías de reinserción. En sus cuadros se encuentran inmersos todo aquello que pueden encontrar en su celda, o incluso en el interior del centro penitenciario (como es el caso de un pájaro sin vida de motivo central de uno de los cuadros expuestos), aunque la

idea del camino hacia la reinserción se plantea en casi todas las pinturas, porque la tierra en ellos expuesta está recogida de los diferentes caminos o senderos que se encuentran próximos a este Centro de Alcalá-Meco, y que simbolizan el sencillo camino hacia la libertad.

Los seis internos que trabajan en este taller, que tienen largas condenas de las cuales ya han cumplido gran parte de las mismas, tienen edades que oscilan entre los 22 y 41 años, y esta es la tercera exposición que ve la luz fuera de los muros de la prisión, desde la primera que realizaron hace ahora un año, justo en el momento en que se creó este taller. Una experiencia que cuenta con la subvención de Instituciones Penitenciarias y con la colaboración de la Consejería de integración social de la CAM y de la Fundación Colegio del Rey.

La Escuela Taller está dirigida por Mara Vicente: psi-

cóloga y monitora de arte; Rafael Torres, artista plástico y monitor; Jesús Hernández, educador del centro, y Juan Luengo, educador.

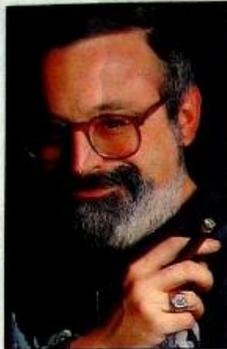
La exposición se clausura hoy y ha contado con la colaboración de la Fundación Colegio del Rey de Alcalá. Su director-gerente, Ángel González Villamayor, manifiesta que estos internos que se acogen a esta vía de reinserción que "a pesar de esta situación, o precisamente por ella, son individuos creativos en un conjunto socio-ambiental poco propicio y esta creación constituye su vehículo".

González Villamayor añade que "está fuera de toda duda la función integradora de la comunicación, razón que justifica y alienta todos los cauces y esfuerzos realizados y por realizar tanto por las instituciones de las que dependen los colectivos en cumplimiento penitenciario, como del conjunto social en el que deben ser reintegrados".

Espinas

El arte, dijo Hegel, es cosa del pasado. No dijo que hubiese desaparecido, ni tampoco que debiera desaparecer, ni recomendó a los artistas que se fuesen buscando otra ocupación. Simplemente señaló que se trata de una actividad que pertenece a un momento histórico ya superado y que atrás quedó su originaria pujanza creativa: ahora prosigue su andadura con el obstinado desconcierto de quien repite un viejo gesto cuyo significado primitivo ignora. Después del dictamen de Hegel, provocativo aunque no pretendía provocar, vinieron *ismos* y vanguardias que se atarcaron con frenesí en certificar la muerte del arte, resucitarlo ascendido de pasatiempo burgués a misión revolucionaria, degradarlo a juego, doctorarlo como terapia, explotarlo como inversión y luego enterrarlo y desenterrarlo de mil modos más. Ahora ya también se han muerto las pobres vanguardias y agoniza alguna transvanguardia que otra: en este agitado camposanto, nadie puede discernir si la descarnada zarpa que nos agarra la pantorrilla intentando reclamar atención pertenece al Lázaros de la última resurrección o a un simple cadáver mal enterrado. ¡Y que nadie se fie de las esquelas ni mucho menos de la sección de natalicios!

Y en esto llega a mis manos el pálido retrato de una flor. Está hecha de espinas, como la diadema de Cristo; rosa de raspas, brotada de un insólito capullo de sardinas. La compuso quien la vivió, quien la vive: un recluso de la cárcel de Alcalá-Meco. Forma parte de las obras de un grupo de presos que inventan y trabajan en un taller de arte contemporáneo, con la complicidad del pintor Rafael Torres y de otros artistas (Nacho Criado, Concha Jerez...). Para su empeño ha empleado

Fernando Savater

cuantos elementos tienen a mano en su cotidianidad: telas en desuso, basuras, desperdicios... Los prisioneros de los viejos cuentos románticos utilizaban sus sábanas para trenzar una cuerda y escapar; estos artistas pintan sobre ellas y crean con sus jirones: ¿escapan, también? Más preciso sería decir que ganan conciencia de la difícil pero invencible libertad. Y aquí sí, en esta tensión que lucha por liberar lo que resiste entre muros y rejillas, aquí de pronto pero sin duda el arte deja de ser mueca hierática o histérica venida del pasado. Vuelve a su tarea de conocimiento y abandona el servilismo del adorno. Son exploradores quienes lo ejercen y aunque no puedan salir del lugar que les detiene van lejos, muy lejos.

El esfuerzo por darse cuenta de lo que se es y de lo que supone vivir en sociedad ha de buscar su camino, inventándolo cuando ninguno de los ofrecidos basta. Este taller de arte contemporáneo Madrid 2 recoge una de esas vías y testimonia la consciente pasión con que algunos la han emprendido. Si nos tomamos en serio la inserción social, ha de parecerse más a lo que se intenta con iniciativas como este taller que al mero ajuste del engranaje desafecto o a la lobotomización represiva de la agresividad. Por idealista que parezca decirlo, la cárcel civilizada debería servir para *ayudar a vivir* no sólo a los que están fuera, garantizando su tranquilidad o su venganza, sino a los que están dentro, permitiéndoles *recuperarse* en el más amplio sentido de la palabra. Ni la supersaturación de los centros, ni la llaga omnipresente del sida, ni la malhumorada y atemorizada rutina permiten optimismo a este respecto. A los regímenes políticos y al clima sociomoral de los países se les puede aplicar este baremo: *por sus cárceles les conoceréis*. Temo que España no salga muy bien parada de este tipo de examen. Porque no se trata de hacer cumplir la pena hasta el último minuto sin excusa, sino de emplear ese tiempo para favorecer en lo posible al individuo ya castigado. Y también de gratificar con liberación gradual de rigor dis-

ciplinario los esfuerzos que apunten hacia la recuperación pretendida en medio de ambiente tan hostil. ¿No es posible algo así como una libertad a prueba —salida a pisos, etcétera— para los internos que se han empeñado en la vía prometedora de este taller? El arte es liberación íntima, desde luego, pero también comunicación: ¿no gritan esas flores de creatividad dolorida fabricadas con espinas de castigo, reclamando algo que se les debe y que la falta de imaginación *humanizadora* les hurta?

Intereses

Un distinguido discípulo de Descartes, el padre Nicolás Malebranche, apoyaba la doctrina de su maestro sobre la insensibilidad mecánica de los animales con el siguiente razonamiento: los animales no pueden padecer, puesto que son inocentes de pecado y su sufrimiento sería una injusticia de Dios. He recordado esta piadosa opinión leyendo la descripción que da un biólogo del ciclo vital de un insecto parásito conocido como duela de hígado, que habita en el hígado de los rumiantes. Transcribo a mi informador: "La duela pone sus huevos en el intestino del rumiante y salen al exterior por medio de los excrementos. Ahí esperan al caracol, que se alimenta de los restos vegetales en las heces de los rumiantes; los huevos se desarrollan en el interior del caracol y, ya convertidos en larvas, salen al exterior por los orificios respiratorios del molusco, envueltos en bolas de mucus. Allí esperan ser ingeridos por las hormigas, en cuyo interior terminan su gestación. La duela de hígado, ya lista para su huésped definitivo, se abre camino hacia el cerebro de la hormiga, cuya programación invierte totalmente. La hormiga, enloquecida, se desvía y no vuelve a su hormiguero, sino que busca un tallo de hierba y se encarama con las mandíbulas hasta su punta, esperando a algún hambriento rumiante". ¡Y pensar que hay quien considera perversos a los humanos porque somos demasiado *interesados*! ■

CENTRO PENITENCIARIO DE SEGOVIA - SEGOVIA -

4. 1. 13 PROYECTOS PARA HABLAR

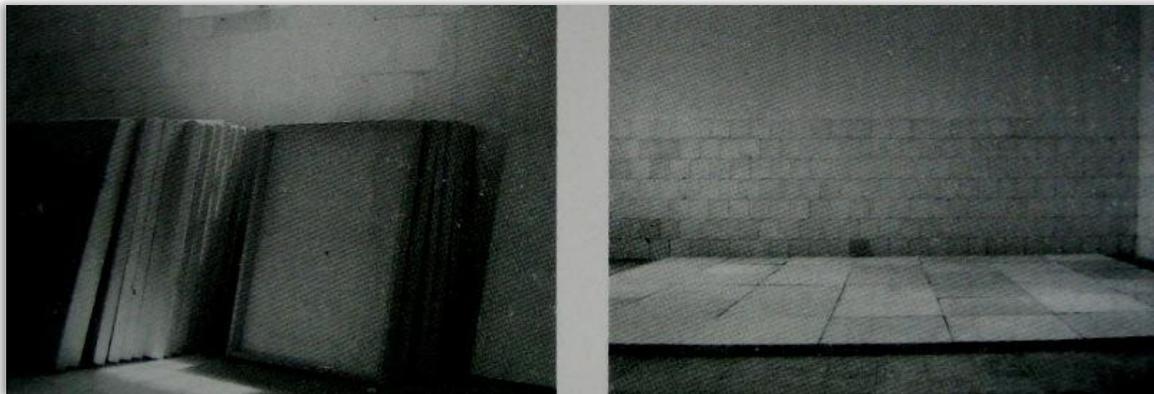
DE PAISAJE HUMANO. -1991-

- PROYECTO 4 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Proyecto número cuatro, de marzo a mayo en el interior de un Centro Penitenciario ahora de Segovia, donde se trasladó el Educador Jesús, que participó en los anteriores proyectos, había sido trasladado y quisimos continuar la colaboración con él.

Él era el máximo facilitador o mediador, el entusiasta mayor del proyecto y de la idea, el conseguidor, el allanador de las dificultades, todas las que suponen introducir herramientas de pensamiento y de materia en el interior de un recinto con altas medidas de seguridad y con graves riesgos humanos.

Proyectos para Hablar de Paisaje Humano. Segovia. 1991.

Precisamente este trabajo de responsabilidad era uno de los retos que tomábamos en grupo y siempre dio muy buenos resultados, en verdad era la generación de confianza en uno mismo y en el grupo.

Aquí el estímulo, la motivación, fueron las montañas de Segovia, un paisaje de Sierra precioso en el que convivimos caminando sus espacios desde un albergue y viviendo lugares físicos de Arte y Naturaleza, con estrategias de acotación de espacios, como zonas donde respirar libertad, en la Libertad de lo natural.

Los pigmentos y la materia que nos ayudaron a reunir las ideas fueron recogidos del campo y

también de una gran ala de la cárcel que convertimos en estudio, después de limpiar restos de materiales diversos que allí se fueron acumulando, durante años de desuso.

*Proyectos
para hablar de
Paisaje Humano.*

Estudio en el ala
izquierda del
Centro
Penitenciario.

Segovia.

1991.

Era un lugar frío, que se llenó de ideas amables, de líneas y trazados de geografías nuevas, desde puntos cercanos, hasta los vértices de las montañas desde donde mirar con distancia la disposición de las vidas y de las emociones que nos hacen errar y que organizados nos dan fuerza para lo mejor.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Primero coronamos una montaña intelectual, para poder dibujarla de forma plástica y visual y a continuación la subimos en realidad, para comprobar el esfuerzo medido y sus resultados en la realidad de lo material y lo inmaterial, también para los otros compañeros que no podían conseguir una salida del recinto.

Exigimos a nuestro pensamiento personal y grupal un entrenamiento de nueva agilidad, para movernos y conmovernos hacia el descubrimiento de otros modos de conocer y conocer-nos. Era una forma de romper antiguos esquemas y desatar nudos con marañas que atan nuestra vida a la confusión de forma prolongada.

Restauramos además el lugar abandonado, para convertirlo en un estudio y conseguimos la primera materia de base para las piezas que conformaban el elemento para crear Libertad.

Era cambiar de aire la sala de trabajo, para poder introducirnos en los vericuetos de los pensamientos durante muchos años bloqueados como las conductas repetidas de prejuicios repetidos.

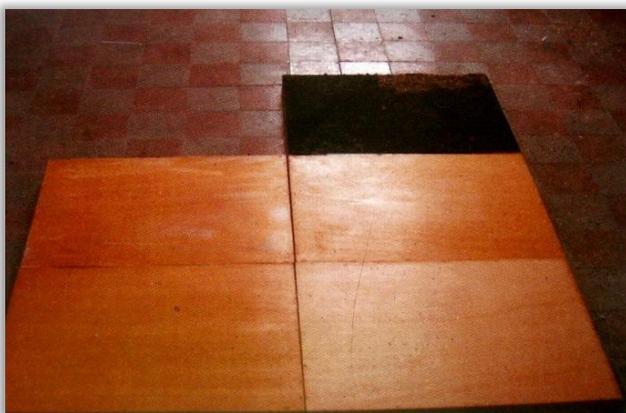

Proyectos para hablar de Paisaje Humano.

Tierra de montaña en Proceso de tamizado.
Segovia. 1991.

OBJETIVOS

1. Transformar un lugar abandonado en un lugar donde se puede pensar, dibujar y compartir hallazgos plásticos formales y mentales.
2. Reciclar los materiales de desecho de un lugar en materiales de impregnación de una pieza para ver desde el Arte Contemporáneo.
3. Reflexionar y proyectar sobre un paisaje visto desde dentro de un recinto cerrado, para luego vivenciarlo desde el aire libre para seguir planeando la Libertad en Pensamiento y en Acción.
4. Aprender a transmitir o comunicar las experiencias de libertad física en la Naturaleza en los diferentes formatos de la vida cotidiana y de la expresión artística.
5. Aportar la experiencia de salida a los compañeros que no podían salir por su expediente carcelario.

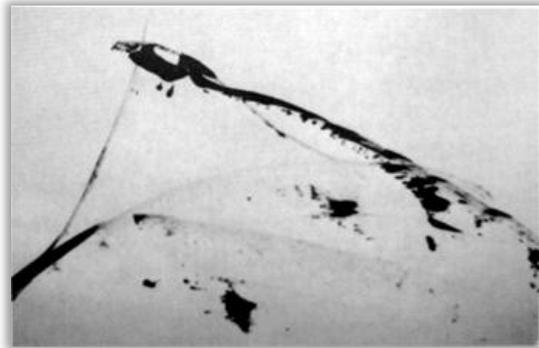
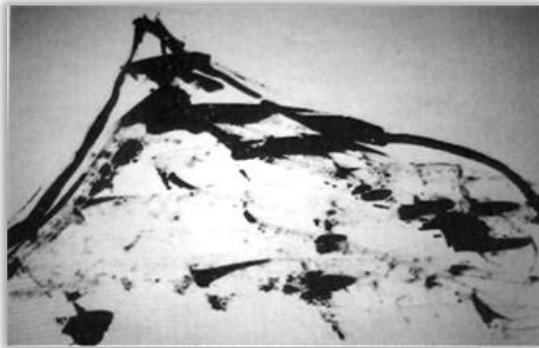
Proyectos para hablar de Paisaje Humano.

Proceso de preparación de las piezas.

Segovia.
1991.

6. Intercambiar las experiencias personales entre personas presas y personas que Coordinan el Taller.

7. Entrar en contacto con la Naturaleza.
8. Mejorar el estado físico y mental.
9. Relacionarse con personas en un entorno Normalizado, fuera de su situación marginal.

Proyectos para hablar de Paisaje Humano. 1991.

10. Valorar y valorarse a sí mismo a través de la Reflexión y la Acción que conlleva el Arte.
11. Ser capaces de valorarse en nuevos ámbitos de realidades positivas.
12. Aprender a compartir todo lo positivo que supone una oportunidad artística.

*Proyectos
Para
Hablar de
Paisaje
Humano.
Segovia.
1991.*

CONCLUSIONES

“De lo que hablo es de un paisaje de montañas. Dos viajeros muy pequeños parecen subir allí en busca de lo desconocido”.

PAUL GAUGUIN, de una Carta a VAN GOGH.

Pudimos reflexionar en grupo sobre lo que supone subir una montaña como un trabajo individual y también de equipo.

Experimentamos y compartimos ideas de Libertad dentro del recinto cerrado y afuera en la

montaña que divisábamos todos los días desde la cárcel y el Taller.

En la Naturaleza aprendimos que ella nos muestra de forma muy simple y sencilla la Respiración, la Paz y la Meditación como Arte de Vivir.

Desbloqueamos temas de Libertad y Permisos de personas que estaban estancadas y desmotivadas en el centro penitenciario.

Conseguimos comunicar con la ciudad de Segovia desde nuestros trabajos expuestos en la Sala del Teatro Juan Bravo.

La Actividad Creadora se puede introducir en nuestras vidas de forma que podemos emprender caminos Nuevos y Positivos personales y grupales.

La firmeza del Paisaje y su Belleza son modelos de Vida para nuestras vidas.

*Proyectos
para
Hablar de
Paisaje
Humano.*

Segovia.
1991.

Se puede conseguir llegar a nuevos territorios que parecen a veces imposibles.

Debatimos las posibilidades que el Arte como Ruta para remontar realidades, como estrategia de resolución de problemas y para la organización del Pensamiento y la Acción.

El Paisaje de montaña, la Naturaleza, nos planteó y nos sirvió para definir nuevos Mapas y Planos de la Realidad más global y Positiva.

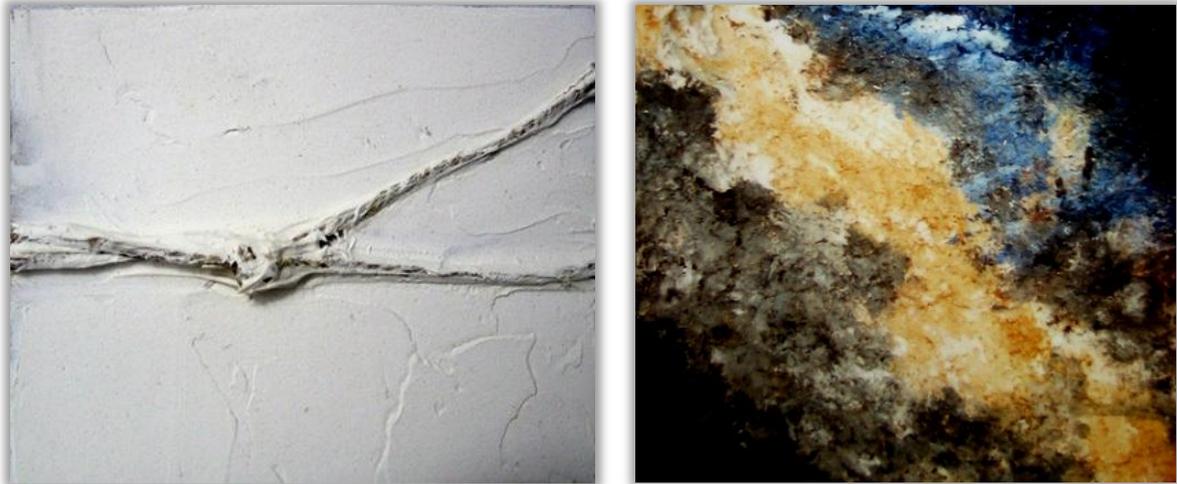
Alteramos las reglas del juego del comportamiento habitual y demostramos que la montaña puede venir a nosotros y lo podemos visualizar y describir en un formato nuevo, en el cuadro que nos ayuda a rebasar lo terrible y atado.

El juego es reflexionar desde una realidad pequeña y a la vez amplia, la de nuestro corazón, los pálpitos de nuestras emociones micros pero importantes, sutiles, para poner en juego la verdadera materia de la que estamos hechos y poder evolucionar.

Colocamos tierra de la Sierra de Gredos sobre tableros preparados y distribuimos color

marcas y huellas de los Mapas Personales Nuevos.

A través de estos cuadros pudimos llegar al diálogo con el Exterior.

Para Hablar de paisaje Humano. Segovia. 1991.

EXPOSICIÓN

Pudimos exponer en el Teatro Juan Bravo, en la Plaza Mayor de Segovia, con mucho trabajo de gestión penitenciaria y de diálogos con los gerentes culturales de la ciudad.

De nuevo algunos presos pudieron salir a la Exposición y pudieron transmitir con Libertad sus experiencias y sus nuevos caminos.

El Juez que tenía que resolver las salidas de los presos, escribió en el Catálogo³⁷¹ del Proyecto:

“Un puñado de trabajadores que aún cree en la Utopía rompe muros, rejas y celdas y vuela con su imaginación en busca de tiempos mejores.

Empeñados en demostrar que en la vieja prisión sueñan y conviven aún personas con sus sentidos intactos.

¡Suerte!. Vuestro propio trabajo ya es un éxito”. Ignacio Sánchez Yllera³⁷². *Juez de Vigilancia Penitenciaria.*

Se trabajó sobre paneles de Contrachapado y composiciones variadas de 244 x 122cm.

Se gestionaron los permisos oportunos desde el punto de vista legal y de su progresión en el camino de la renovación de conductas personales y sociales dentro y fuera del Centro Penitenciario.

³⁷¹ PROYECTOS PARA HABLAR DE PAISAJE HUMANO. Catálogo. Segovia. 1991.

³⁷² SÁNCHEZ, I. “Proyectos para hablar de Paisaje Humano”. Catálogo. Pág. 5. 1991.

Proyectos para hablar de Paisaje Humano. Participantes en la Exposición y Camino de la Sierra de Guadarrama. Segovia. M. Vicente.1991.

*Proyectos
para
Hablar de
Paisaje
Humano.*

Catálogo.

Segovia.
1991.

PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS

- Julio de 1991 -

TALLER DE ARTE CONTEMPORÁNEO.

“Arte Contemporáneo en el Centro Penitenciario de Segovia”, Boletín de Información Penitenciaria. Madrid.

- 4 de Julio 1991 -

M. GALINDO.

“El Arte como conocimiento”. Reclusos del Centro Penitenciario de Segovia expondrán las obras realizadas en el Taller de Arte Contemporáneo en el Teatro Juan Bravo. El Adelantado de Segovia. Segovia.

- 8 de Julio 1991 -

“Se inaugura hoy la Exposición del Taller de Arte Contemporáneo del Centro Penitenciario de Segovia”. El Adelantado de Segovia. Segovia.

- 9 de Julio 1991 -

A. TANARRO.

“Pintar en la cárcel, un ejercicio de libertad”. Doce presos de la cárcel de Segovia han participado en un Taller de Artes Plásticas”. El Adelantado de Segovia. Segovia.

- 15 de Julio 1991 -

“Internos de la cárcel de Segovia participan en un taller de artes plásticas”. El País. Madrid.

El Adelantado.8 de Julio. Segovia. 1991.

ARTE CONTEMPORANEO EN EL CENTRO DE

Trece personas trabajan desde hace 90 días en el -Estudio alto- del Centro de Cumplimiento de Segovia en un proyecto visual: convertir la montaña en signos precisos, en señales, en núcleos de identidad.

A finales del último mes de mayo tres internos, los monitores del Taller de Arte Contemporáneo, el subdirector de tratamiento, el educador y una asistente social salieron, a una ladera de la sierra próxima a Segovia, a recoger con las manos, para todo el grupo, materia de montaña.

Esa tierra libre, afirmada en soportes modulares de madera, será la base natural de un proceso plástico que cobra sentido, muy por encima del importante resultado estético, en el esfuerzo que los participantes hacen para organizar su realidad, cohesionar el pensamiento y explicar sus fuentes de deseo.

El arte genera libertad y diálogo

Introducir en un Centro Penitenciario actividad plástica contemporánea supone llevar el arte a uno de los espacios claustrales, a uno de los umbrales, a uno de los tejidos límite de la existencia humana donde siempre debe insistir, poniendo duramen-

te a prueba su más espléndida posibilidad: la de generar libertad y diálogo.

Así lo cree el equipo que plantea y desarrolla la experiencia, formado por un artista plástico, una psicóloga y un educador del Centro.

Hace ahora veinte meses este mismo equipo, al que se unió luego un educador de calle, inició en el Centro Penitenciario Madrid II un Taller similar.

Allí el pensamiento de seis internos de cumplimiento y de los coordinadores del proyecto se organizó, en forma de manchas, sobre el tejido de las colchas y mantas de dormir, tensadas sobre grandes bastidores, hasta convertir treces superficies, de cuatro metros cuadrados cada una, a base de esfuerzo a inteligencia, en alfombras para volar por encima de los muros de Alcalá-Meco.

Salidas programadas

Se hicieron 19 salidas programadas, con personas de muy compleja

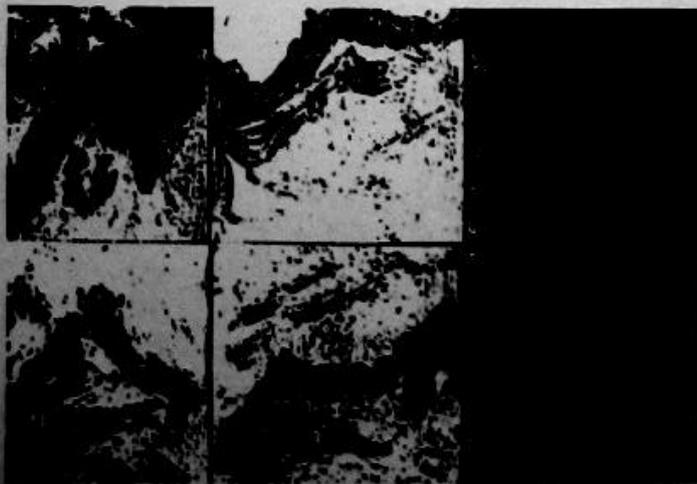
historia penitenciaria, para ensayar convivencia y diálogo intensos, para exponer obra en la ciudad de Alcalá de Henares y en Madrid, y para descubrir redes de colaboración y apoyo.

Cuando un hombre contempla delante de sí espacio desnudo, y sobre sus dimensiones concretas decide explorar el modo sencillo de introducir sus manos en él, sus paletas y brochas, sus trapos, signos, esponjas, gestos y colores, está usando estrategias de organización y de lenguaje hondo, en las que intervienen las mismas palancas del pensamiento que ha de emplear para la solución de sus graves problemas humanos.

Tal es el sentido de este taller de arte actual, que es también el sentido actual y profundo del arte: organizar como obra el interior del hombre.

La segunda vía del proyecto es la de introducir al artista, despojado de su culto uniforme, en equipos multiprofesionales, arriesgándose a ser trabajador a pie de obra, generando estrategias expresivas para la trans-

Salida programada a buscar tierra y materia de montaña: es el principio de la excursión.

Asientos previos sobre cartón con tierra y pigmentos

formación de inicio de progr Otros profesio ilar luego est últimas y más c

Primera n del taller

El día 8 de exposiciones d de Segovia, co Diputación Pr ción General de Castilla y Le rros de Segovia apoyo y amist teatro, se inau tra de este T encuentro su Social.

En Alcalá y «El arte como como estrateg tamente «El at que propone «Proyectos pa humanos»

Taller de Arte

TRO DE CUMPLIMIENTO DE SEGOVIA

Salida programada a buscar tierra y materia de montaña: es el principio de la excursión.

formación de estructuras, y para el inicio de programas de trabajo social. Otros profesionales deberán desarrollar luego esos programas hasta las últimas y más eficaces consecuencias.

Parte de la tierra recogida y uno de los cedazos para clasificarla por grosor, antes de ser utilizada, como textura o como pigmento.

Primera muestra del taller de arte

El día 8 de julio, en la sala de exposiciones del Teatro -Juan Bravo- de Segovia, con la colaboración de la Diputación Provincial, de la Dirección General de Cultura de la Junta de Castilla y León, de la Caja de Ahorros de Segovia, y con el inestimable apoyo y amistad de la gerencia del teatro, se inaugura la primera muestra de este Taller, simultánea a un encuentro sobre -Arte y Trabajo Social-.

En Alcalá y en Madrid, primero fue -El arte como herramienta-; -El arte como estrategia-, después; e inmediatamente -El arte como camino-. Lo que proponemos ahora se llama: -Proyectos para hablar de paisaje humano-.

Taller de Arte Experimental. Segovia

Primer ensayo de organizar la materia sobre un soporte de madera.

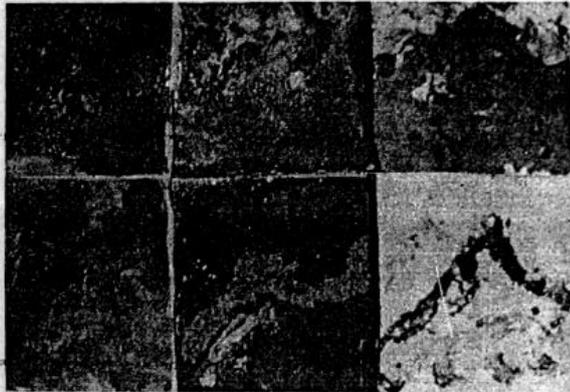
El Arte como conocimiento

Reclusos del Centro Penitenciario de Segovia expondrán las obras realizadas en el Taller de Arte Contemporáneo en el teatro Juan Bravo

El próximo día 8 de julio, el teatro Juan Bravo albergará la exposición de las obras del Taller de Arte Contemporáneo del Centro Penitenciario de Segovia. Durante tres meses, reclusos y monitores han estado trabajando bajo la idea del paisaje humano. El Taller de Arte Contemporáneo pretende introducir una nueva visión sobre la libertad para personas a las que quizá por su particular situación este concepto les supere.

El Taller de Arte Contemporáneo comenzó a gestarse en Segovia a primeros de marzo de 1991, basado en anteriores experiencias realizadas en los centros penitenciarios de Alcalá y Madrid. El primer paso fue realizar una primera toma de contacto con los reclusos interesados en este nuevo proyecto, poniéndoles de manifiesto que no era un taller ocupacional más, sino que el trabajo en esta experiencia pretende aportar un mayor conocimiento del propio interior.

Los trabajos comenzaron a realizarse dos días a la semana. En primer lugar, se comenzó por el propio lugar donde se iba a desarrollar el taller, recogiendo todos los materiales de la sala y almacenándolos en bolsas transparentes, con el fin de ser posteriormente utilizados en las obras. Tras este trabajo, fueron realizándose experiencias con líneas, volúmenes, color, texturas y técnicas pictóricas, de cara a obtener una mayor familiaridad con la forma plástica. Asimismo, durante las sesiones de trabajo, se fueron introduciendo temas de reflexión y debate sobre

Una muestra de los trabajos realizados en el Taller

las posibilidades del arte como camino para afrontar la realidad de cara a la solución de los problemas personales.

EL PAISAJE

Tras esta serie de trabajos, se decidió por parte de los monitores llevar la expresión artística hacia un punto concreto siendo la sierra segoviana el lugar elegido. La

montaña sirve en esta ocasión como inspiración para el trabajo de los reclusos que, en paneles de contrachapado de 244 x 122 cm. divididos en seis partes iguales, expresarán sus ideas por medio de una construcción plástica

El contacto con el paisaje se hace de forma directa, puesto que los materiales que van a servir para la elaboración de los trabajos son extraídos del propio paisaje. Para ello, los monitores y los reclusos han pasado algunas jornadas de convivencia en la sierra a fin de obtener los materiales precisos para elaborar las obras.

La psicóloga Mara Vicente, el pintor Rafael Torres y el educa-

dor del Centro Penitenciario de Segovia Jesús Hernández han sido los principales gestores de esta iniciativa, con la colaboración de la propia dirección del centro.

ARTE Y TRABAJO SOCIAL

Paralelamente a la exposición, tendrá lugar en el teatro Juan Bravo una serie de mesas redondas en las que se tratará la problemática del arte como medio de reinserción y rehabilitación.

Las mesas redondas comenzarán el día 9 con el tema "Intervención cultural en centros penitenciarios", en el cual intervendrán entre otros el decano del Colegio de Abogados de Segovia y vocal de la Comisión de Asistencia Penitenciaria Manuel González Herrero, el director del Servicio de Toxicomanías de la Cruz Roja, Juan Cañas, y el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, José Ignacio Sánchez Yllera.

El miércoles, día 10, la mesa redonda versará sobre "Experiencias en el Taller de Arte Contemporáneo", donde intervendrán algunos de los reclusos participantes en el Taller de Segovia, así como educadores y monitores del centro.

M. G.

El Adelantado de Segovia. Segovia. 4 Julio 1991.

Pintar en la cárcel, un ejercicio de libertad

Doce presos de la cárcel de Segovia han participado en un taller de artes plásticas

Los presos explican su trabajo a los visitantes a la exposición

Avanzar en el conocimiento y en la expresión a través del arte contemporáneo es el objetivo del Taller de Artes Plásticas que se ha desarrollado en el Centro Penitenciario de Segovia. Doce presos han participado en esta experiencia cuyos resultados se muestran desde ayer en la galería del teatro Juan Bravo. Aquí el arte, en este caso la pintura, es más que nunca un medio de comunicar al exterior o comunicarse a uno mismo los propios fantasmas, las vivencias, ese lado de la personalidad que no se suele manifestar.

Rafael Torres y Mara Vicente, los coordinadores del taller, vienen utilizando la vanguardia del arte como medio educativo en

que se cae de las paredes, la ceniza de los cigarrillos. Todo eso se criba hasta conseguir un polvo fino que suele ser gris. También hemos andado a la montaña para recoger tierras. Después se buscan otros pigmentos en polvo que se mezclan con cola y con látex.

EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD

Los monitores, más que la realización de la obra, lo que pretenden es que este trabajo sea generador de estrategias mentales que permitan al individuo pensar que abordar la libertad no es sólo cuestión de paciencia y de esperar a que pasen los años, sino que se

dio en esta iniciativa, Manolo es el que tiene mayor experiencia. El ya había trabajado con Rafael y Maruja cuando hace unos dos años llegaron a la prisión de Alcalá Meco, donde estaba internado.

"Cuando les conocí pensé que estaban locos: ir a una cárcel tan dura como la de Alcalá Meco e intentar meterlos en la cabeza la pintura contemporánea basada en conceptos".

Sin embargo la experiencia duró dieciocho meses, durante los cuales se hicieron tres exposiciones. Pasado ese tiempo, los monitores vinieron a Segovia para realizar la experiencia en un tipo de prisión muy diferente y Manolo se trasladó aquí para poder seguir en

Avanzar en el conocimiento y en la expresión a través del arte contemporáneo es el objetivo del Taller de Artes Plásticas que se ha desarrollado en el Centro Penitenciario de Segovia. Doce presos han participado en esta experiencia cuyos resultados se muestran desde ayer en la galería del teatro Juan Bravo. Aquí el arte, en este caso la pintura, es más que nunca un medio de comunicar al exterior o comunicarse a uno mismo los propios fantasmas, las vivencias, ese lado de la personalidad que no se suele manifestar.

Rafael Torres y Mara Vicente, los coordinadores del taller, vienen utilizando la vanguardia del arte como medio educativo en contextos sociales difíciles. "La idea es —afirma Rafael Torres— prescindir de la habilidad y permitir que el individuo, sobre todo en lugares muy cerrados donde la necesidad de expresión es evidente, rompa de alguna manera".

El taller comienza con un objetivo claro: exponer al cabo de un tiempo determinado. En este caso, tres meses, ya que la experiencia comenzó el marzo:

"El trabajo se plantea como si fuéramos un grupo de artistas que a tres meses vista tenemos que realizar una exposición. Esto genera elementos mentales de equilibrio que permiten tomar a la gente dialogante. Lo más difícil es el comienzo pues hay que pedir a la gente que tenga paciencia. Los inicios son desconcertantes pues hay que empezar por reconocer el espacio desnudo, aprender a medir el suelo, deslizar bolas de papel para aprender lo que es un punto, una línea o un plano. Demostrar cómo si el cuadrado de la celda se divide por las diagonales surgen cuatro triángulos que, colocados a su vez sobre la base uno al lado del otro, forman una sierra de montaña, pero también puede ser un sermón de los diez mandamientos. En fin, muchos se pueden preguntar a dónde lleva todo esto, pero es el camino para entender cómo funciona un pintor".

El cuadro será el final de ese proceso en el que también se realiza la búsqueda del material con el que se va a componer la obra.

"Los primeros pigmentos se hacen con los desperdicios del suelo. A base de barrer el polvo, el yeso

que se cae de las paredes, la ceniza de los cigarrillos. Todo eso se criba hasta conseguir un polvo fino que suele ser gris. También hemos añadido a la montaña para recoger tierras. Después se buscan otros pigmentos en polvo que se mezclan con cola y con látex".

EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD

Los monitores, más que la realización de la obra, lo que pretenden es que este trabajo sea generador de estrategias mentales que permitan al individuo pensar que abordar la libertad no es sólo cuestión de paciencia y de esperar a que pasen los años, sino que se

Rafael Torres

puede intervenir directamente en la solución del problema y progresar dentro de la institución penitenciaria.

El hecho de tener un plazo fijo para la realización de la exposición favorece los resultados:

"La gente cuando tiene objetivos claros que alcanzar responde maravillosamente. El trabajo se lo plantea como cualquier artista que tiene que exponer en la calle. Ahora bien, esto es sólo un principio de programa. Ahora que la cabeza les empieza a exigir diálogo necesitan programas concretos: de capacitación laboral, de desintoxicación de drogas, de desarrollo cultural".

PROBLEMAS EN PINTURA

De los presos que han participa-

do en esta iniciativa, Manolo es el que tiene mayor experiencia. El ya había trabajado con Rafael y Maruja cuando hace unos dos años llegaron a la prisión de Alcalá Meco, donde estaba internado.

"Cuando les conocí pensé que estaban locos: ir a una cárcel tan dura como la de Alcalá Meco e intentar meterlos en la cabeza la pintura contemporánea basada en conceptos".

Sin embargo la experiencia duró dieciocho meses, durante los cuales se hicieron tres exposiciones. Pasado ese tiempo, los monitores vinieron a Segovia para realizar la experiencia en un tipo de prisión muy diferente y Manolo se trasladó aquí para poder seguir en contacto con esta iniciativa.

"Basé mi petición de traslado en que yo podía servir de puente entre los monitores y los internos, puesto que yo conocía el proyecto, e incluso seguir trabajando en él cuando los monitores se fueran, porque en Madrid se perdió la continuidad".

Como el resto de sus compañeros está satisfecho de la experiencia:

"El trabajo no es que sea muy sistemático pero sí se ajusta a un programa basado en el conocimiento y en la confianza en los demás. En el momento en que entramos en el grupo somos todos iguales, no hay monitores ni presos. Intentamos vivenciar nuestros sentimientos a través del arte, nuestros problemas, nuestros fantasmas, nuestros más íntimos secretos plasmarlos ahí. Es difícil, pero yo he conseguido plasmar mis problemas en un lienzo".

Esta vez el trabajo se ha centrado en el paisaje. Los resultados, que se exponen en la galería del teatro hasta el día 14 próximo, son la interiorización del paisaje exterior e interno, como el título indica "proyectos para hablar de paisaje humano". Con el Centro Penitenciario de Segovia han colaborado otras instituciones como la Diputación, que ha realizado el catálogo, la Cruz Roja y la Caja de Ahorros.

La muestra se completará con un ciclo de dos meses redondas sobre los programas de intervención cultural en las cárceles.

Angela Tenorio

1991.

Parte
2.

9 de
Julio

4. 1. 14 TERRITORIOS DE HIERRO

PARA EXPLORAR LA LIBERTAD. - 1992 -

- **PROYECTO 5** -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

“En cambio cuando estudié más a fondo a los pioneros del arte de vanguardia vi que, sin excepción, su arte era precisamente resultado de sus preocupaciones por lo más profundo de la vida y de nuestra sociedad”.

Antoni TÀPIES.

Experiencia número 5, en el interior de Centros Penitenciarios. Segovia, 1992.

Con esta nueva experiencia de Arte en el interior de la cárcel, tratamos de abrir de nuevo una línea de comunicación desde el aislamiento hacia la comunidad social.

Trazamos las diagonales del cuadrado de la celda y al abrirlo, extendimos la figura en cuatro triángulos para obtener un paisaje de Libertad, una sierra de cortar y una sierra de montaña que sumada podía hacer una gran cordillera.

De nuevo salimos a la sierra de Segovia durante cuatro días, nos propusimos explorar un territorio de Libertad real, para luego diseñar un cobijo basado en los triángulos vivenciados,

*Territorios
de Hierro.*

Salida a la
Sierra de
Guadarrama.
Riofrío.
Segovia.
1992.

que resguardara el pensamiento y el cuerpo de forma más personalizada y positiva.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Nos propusimos crear un lugar firme, que abrigara nuestro pensamiento para favorecer nuestro Cuidado y Bienestar.

Ensayamos con triángulos del suelo de la celda al trazar sus diagonales, para conformar una

sierra de cortar los viejos esquemas y crear otros semejantes a la montaña libre, la que nos rodeaba y veíamos a lo lejos desde el estudio.

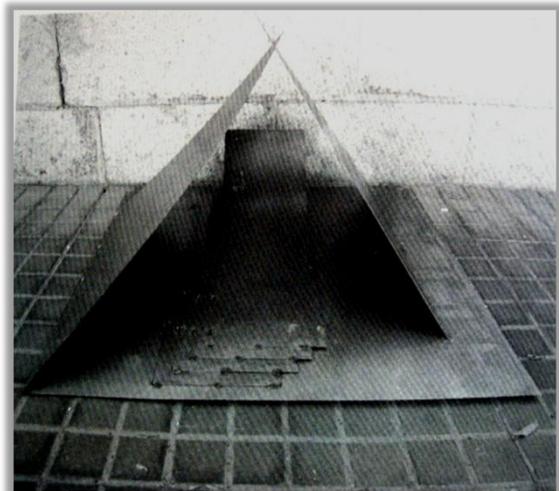
Iríamos a conocer la sierra de Guadarrama en directo, la caminaríamos, dibujaríamos en libertad esquemas, siluetas, de ella, todos los que pudiéramos salir del grupo y en el estudio después, junto a las personas que no pudieron salir, acabaríamos de diseñar, dibujar y trabajar las piezas finales en forma de esculturas con triángulos de hierro.

Durante 120 días, médicos, psicólogos, educadores, presos y artistas trabajamos juntos en un proceso visual ajustado a la necesidad primera: nosotros mismos.

Tratamos que todos los momentos del desarrollo del proceso fueran de la mayor consistencia conceptual, plástica y expresiva de la que somos capaces. Atendiendo a la forma y al fondo del proyecto.

Territorios de Hierro. Triángulo en la tierra. Riofrío. Segovia. 1992.

Territorios de Hierro Segovia. 1992.

La cuestión que planteábamos cada vez con más insistencia era que el Arte debe entrar en los túneles, alcantarillas, en lo cerrado, no para decorar las paredes oscuras, sino para despejar los nudos que estancan el proceso, y producir hechos y pensamientos humanizadores.

Fue muy complejo conseguir todas las autorizaciones para trabajar en el interior del centro, las estructuras de hierro y soldarlas, hasta el acabado final. A la vez era un reto respetar reglas que se generaron también en el grupo, siguiendo pautas de seguridad propias del centro.

OBJETIVOS

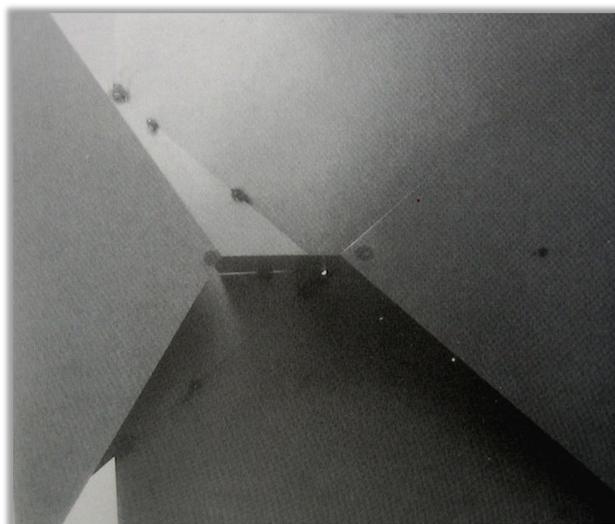
1. Traspasar los muros cotidianos de Pensamiento y Acción, en un ejercicio cuidado y

compartido.

1. Ensayar de nuevo caminos en la Naturaleza que pueden conducir a la Libertad.
2. Trabajar todo tipo de medios plásticos y expresivos, para exponer cada vez con más claridad nuestras nuevas vías de Bienestar y de Salidas personales.
3. Relacionarse en el grupo y con personas no presas, fuera de la prisión.
4. Convivir con materiales naturales y trabajar sobre el terreno cercano a Segovia, la Sierra de Guadarrama, en un espacio libre.

Territorios de Hierro. Triángulo en la Naturaleza. Sierra de Riofrío. Segovia.

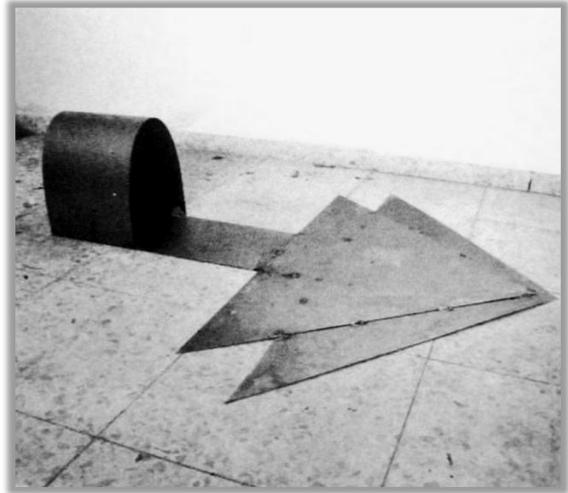

Territorios de Hierro. Hierro soldado. Segovia. 1992.

5. Explorar primero teóricamente, a nivel reflexivo, la Libertad y nuestra Libertad personalizada dentro y hacerlo después en el territorio libre, en la montaña.
6. Aprender Autocuidados y cuidados grupales.
7. Desarrollar procesos de transformación que nos llevan del Pensamiento a la Acción.
8. Crear los cobijos personales necesarios, para refugiarnos de las intemperies internas y externas a nosotros.
9. Aprender a manejar materiales difíciles, para averiguar con equilibrio nuestra delicada línea vital y la posibilidad de ser mejorada.
10. Conseguir territorios de Libertad Nuevos.
11. Desarrollar una idea con firmeza conceptual y expresiva, para reflejarlo visualmente.
12. Ser capaces de hacer cosas para nuestro Beneficio personal y grupal avanzado.

Territorios de Hierro. Hierro soldado. Segovia. 1992.

Territorios de Hierro. M. Vicente. 1992.

CONCLUSIONES

El proceso nos ayudó una vez más a conocer de cerca las estrategias de la verdadera Libertad, como valor riguroso y posible si se trabajaba con nuevos parámetros.

El introducir materiales complicados en el Centro Penitenciario, nos sirvió a todos para el compromiso personal y grupal en forma mucho más intensa y avanzada. De ser personas en las que no se confiaba en muchas de sus conductas, a personas que avanzaban realmente a saber estar consigo mismos y en grupo tanto de iguales como de personas diferentes en el exterior.

El Hierro, que está presente por todos lados en el centro penitenciario en cerrojos, puertas y sus raíles, barrotes de celdas, se pudo vivenciar de otra forma más reflexiva y a la vez leve, la que producen los esquemas creativos para originar lugares que nos proporcionen nuevas defensas, protecciones más racionales y autoestimativas en lo personal y grupal.

Se consiguió de nuevo crear una coherencia entre la obra y la vida personal de los participantes, a través del Camino con la naturaleza real.

Sirvió para la Reflexión y la Acción optimizada de los participantes, para la aceptación de la Responsabilidad y de la práctica efectiva de soluciones para la vida personal y social.

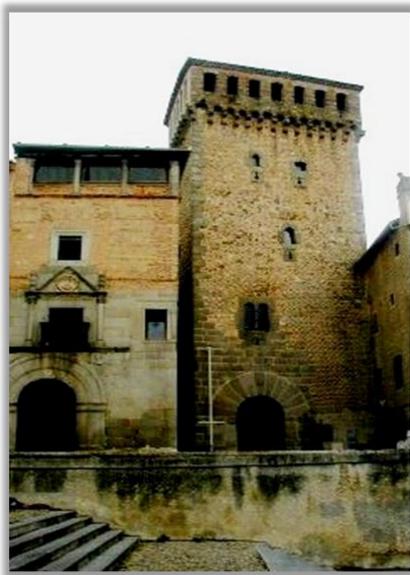
EXPOSICIÓN

Se celebró cuatro meses después del inicio del Taller, en el Torreón de Lozoya una sala muy atractiva, una construcción del s. XV perfecta para mostrar las esculturas de hierro.

Fue editado un catálogo³⁷³ en colaboración con Cruz Roja de Segovia, que se sumó al desarrollo del proceso, a través de tres profesionales que llevaban ya programas en la ciudad, referidos a la Salud para personas con problemas de drogadicción.

Hubo también un programa de Mesas Redondas, como en otras ocasiones en torno a la Exposición y la Experiencia, donde reflexionar sobre el proceso.

Las aportaciones a las Mesas se formaron con personas de la institución penitenciaria, la universidad, la Complutense y la Pontificia de Madrid, los componentes del equipo de trabajo, y con la personas de otras entidades colaboradoras en el Proyecto, aquí contamos con tres personas de la Cruz Roja y dos voluntarias de Cáritas.

Torreón de Lozoya. S. XV. Segovia.

La Universidad Complutense a través de Fernando Álvarez Uría, dio a conocer el proyecto a sus alumnos a través de seminarios que nos pidieron a los coordinadores del taller, además se hizo una exposición en uno de sus espacios.

MESAS REDONDAS

1ª Mesa

-Apoyo Institucional a Programas de Trabajo Social en Centros Penitenciarios:

Intentábamos que se coordinaran los esfuerzos entre instituciones oficiales y entidad involucradas en el Trabajo Social referido a drogadicciones que casi todas desembocan en

³⁷³ *TERRITORIOS DE HIERRO PARA EXPLORAR LA LIBERTAD*. Taller de Arte Experimental. Centro Penitenciario de Segovia. Segovia. 1992.

Prisiones que se invirtiera más en Prevención y aumentara el Compromiso educativo, cultural y social.

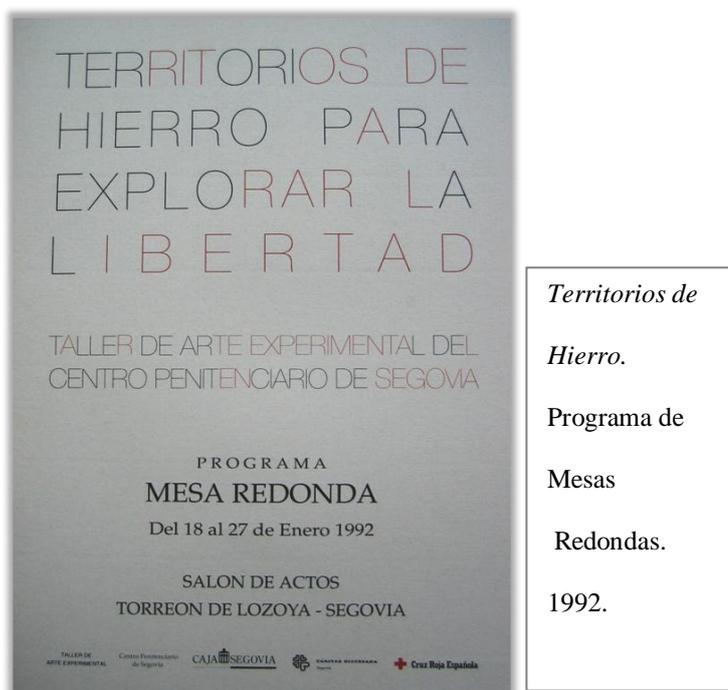
.Subdirectora de Organizaciones no gubernamentales. Ministerio de Asuntos Sociales. C. Dancausa.

.Directora General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio de Justicia. A. Granados.

.Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia. C. Conde.

.Jefe de Programas. Cruz Roja. Segovia. J.R. Bronet.

.Moderador: Presidente de la Asamblea. Cruz Roja. Segovia. J. L. Muñoz.

2ª Mesa

-Apoyos Comunitarios a Programas de Intervención Social en el Centro Penitenciario de Segovia.

Se pretendía la implicación en programas de la Comunidad de todos los representantes y responsables de las instituciones locales.

.Alcalde de Segovia. R. Escobar.

.Presidente de la Diputación. Segovia. A. Soto.

.Representante de la Comunidad de Castilla y León.

.Directora de Servicios Educativos y Culturales de Instituciones Penitenciarias. P. de las Heras.

.Director del Centro Penitenciario de Segovia. J.M. García

.Secretaria de la Asamblea de Cruz Roja. Segovia. C. Rico.

3ª Mesa

Ética del Riesgo: Arte de hoy, Pedagogía y Libertad.

La capacidades y aportaciones de la Pedagogía, la Sociología y el Arte para el Compromiso ético de los más orillados de nuestra sociedad y que vías nuevas se podían poner en juego o apoyar desde la institución Penitenciaria en cuanto a tratamientos y legislación del acceso a tratamientos novedosos de los presos encaminados a su progreso y evolución personal y social.

. Sociólogo. Profesor en la Universidad Complutense de Madrid. F. Álvarez Uría³⁷⁴.

. Pedagogo. Profesor de la Universidad Pontificia de Madrid. J.L. Corzo³⁷⁵.

. Director de Tratamiento de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. J.A. García.

. Juez de Vigilancia Penitenciaria. J. I. Sánchez Illera.

. Moderador: Artista Representante del Taller de Arte. R. Torres.

4ª Mesa

Taller de Arte Experimental de Segovia. Arte Contemporáneo y Trabajo Social.

Comunicación de la Experiencia, dificultades, Hallazgos y Conclusiones.

. Artista y Psicóloga del Taller de Arte. M. Vicente

. Psicóloga de la Cruz Roja. R. Terrón.

. Educador del Centro Penitenciario. J. Hernández.

. Trabajadora Social de Cruz Roja. B Palomar.

. Voluntaria de Cáritas Diocesana. I. Gómez.

. Tres personas de los presos participantes en el Taller. A. Piñón, J. Fernández. J.C. Siguero.

. Moderador: Subdirector de Tratamiento del Centro Penitenciario: M. Roca.

Propuestas derivadas de las Mesas Redondas.

Una de las propuestas que se formularon, fue la posibilidad de que el Taller de Arte Experimental participara en crear un Proyecto para convertir la prisión en un Centro

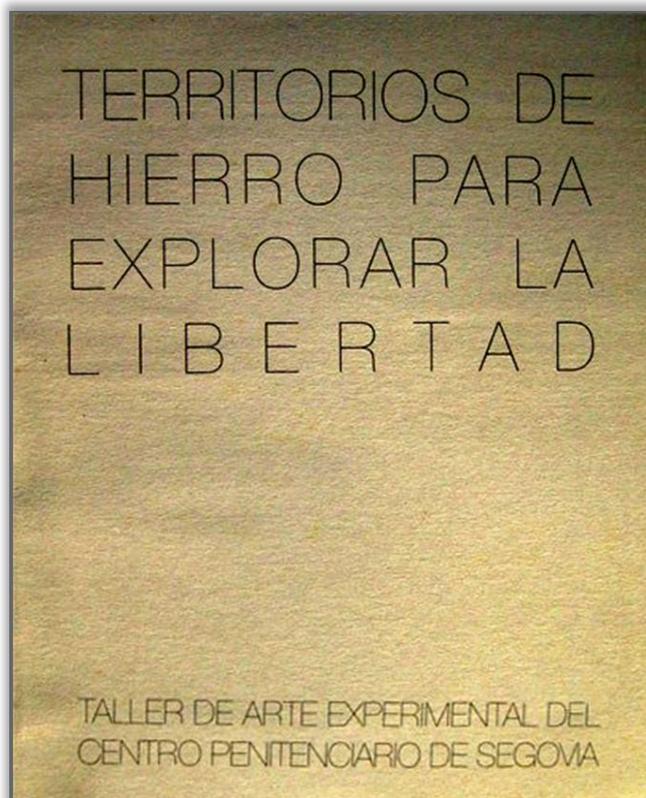
³⁷⁴ ÁLVAREZ URÍA, F. *Sujetos Frágiles*. F.C.E. 1989. *Miserables y Locos*. Tusquets. 1983.

³⁷⁵ CORZO, J.L. *Escritura Colectiva. Teoría y Práctica de la Escuela de Barbiana*. Anaya. Madrid. 1983.

Educativo y Cultural, para apoyar el trabajo de profesionales que desde dentro y fuera de la institución hacen esfuerzos de aproximación a las personas en dificultades sociales.

Creemos que tenemos el deber y el derecho de convertirnos en agentes activos cuando se abren procesos para el ajuste social, porque en realidad la Red Social rota es una debilidad que nos afecta a todos.

Por ello pensamos que habría que renovar el marco educativo en los centros y también en la sociedad, para que las responsabilidades de los profesionales y de los beneficiarios se integraran en una síntesis que sumara los bienes reales, efectivos.

Catálogo. Segovia. 1992.

PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS.

- 14 de Octubre 1991 –

GALINDO M.

“El Taller de reclusos se va al campo”. “Trabajarán en esculturas inspiradas en la montaña”. El Adelantado de Segovia. Segovia.

- Noviembre de 1991 –

GÓMEZ ÁLVAREZ I.

“Riesgo y desafío”. Iglesia en Segovia. Suplemento del Obispado de Segovia. Nº 41. Segovia.

- 18 de Enero 1992 -

GALINDO M.

“Internos de la prisión inauguran hoy una exposición de escultura”. El Adelantado de Segovia. Segovia.

- 25 de Enero 1992 -

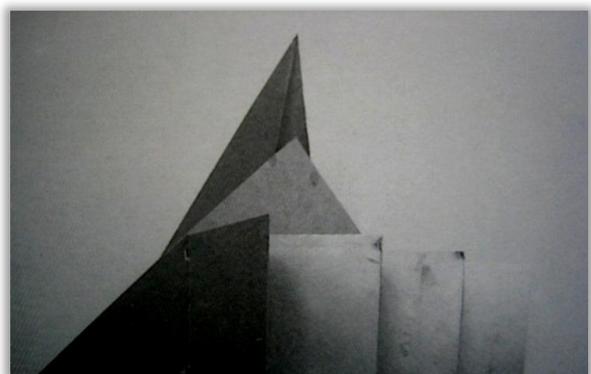
GALINDO M.

“Álvarez Uría: La democracia se valora en cómo un estado trata a sus minorías”. En la mesa redonda organizada por el Taller de Arte”. El Adelantado de Segovia. Segovia.

Fernando Álvarez Uría, uno de los ponentes en las Mesas Redondas, profesor de Sociología en la Complutense de Madrid y escritor sobre estructuras cerradas, gran especialista y editor de Foucault afirmó que *“la democracia se valora en cómo un estado trata a sus minorías”*, se refería a la situación de los reclusos de los 76 centros penitenciarios del país en esos momentos, con grandes carencias.

Triángulo sobre piedra. Salida a la Sierra. Riofrío. Segovia. 1992.

Territorios de Hierro para explorar la Libertad. Hierro soldado. 1992.

Señaló también Uría que las cárceles en su mayoría han perdido la función de Reinserción de las personas presas en la Sociedad, convirtiéndose en “aparcamientos” de reclusos sin ninguna voluntad de cambio.

“La función de las cárceles es la Reinserción de aquellos que han cometido alguna falta contra la sociedad, pero lo que se ha impuesto es la función vengativa, primando la represión sobre la

reinserción.”³⁷⁶

“Este concepto es una utopía que no se cumple; porque a la hora de la verdad hay un porcentaje alto de reclusos que salen de las cárceles y vuelven a ellas porque la sociedad no les ha permitido reinsertarse”.

...si el delito es absurdo, no es menos absurdo la forma de solucionarlo”.

Afirmó como “muy importante” esta iniciativa de Arte, de la cárcel de Segovia, porque permite abrir las cárceles hacia la sociedad, como parte de la vida social, aunque las tengamos separadas por muros herméticos.

Territorios de Hierro para explorar la Libertad.

Territorios de Hierro. Hierro y Silla del Centro Penitenciario de Segovia. Segovia. 1992.

Este tipo de experiencias dijo, permiten que la sociedad conozca estos centros y participe en su avance educativo y democrático.

Por su parte el Pedagogo José Luis Corzo³⁷⁷, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y autor de textos sobre Escritura Colectiva y métodos Pedagógicos Comprometidos, animó en la mesa redonda a los artistas de la Experiencia a trabajar en la Expresión Colectiva, para que la sociedad tenga una visión de la cárcel desde dentro, comentó:

.....“en la cárcel se pueden tener diferentes visiones de la realidad y a través de la Expresión Colectiva pueden darse a conocer. Igual que en esta ocasión habéis trabajado el hierro, ahora podéis trabajar la palabra”.

“Las cárceles se han convertido en fábricas de delincuentes, que a su vez resultan rentables para la sociedad. Actualmente la prisión castiga la pobreza y no la delincuencia de guante blanco”³⁷⁸.

³⁷⁶ ÁLVAREZ URÍA, F. “La Democracia se valora en cómo un Estado trata a sus minorías”. Mesa Redonda. Taller de Arte. El Adelantado de Segovia. 25 de Enero de 1992. Segovia.

³⁷⁷ CORZO, J. L. *Escritos Colectivos de Muchachos del Pueblo*. Popular.Salamanca.1979.

³⁷⁸ CORZO, J. L. Art. Cit. 25 de Enero de 1992. Segovia.

J.L. Corzo, se refirió al Texto Colectivo, como Herramienta en Talleres específicos, dada su experiencia y su línea educativa, basada en la Educación Activa, iniciada por Lorenzo Milani un cura rural de la Italia de principios de siglo promotor con sus alumnos en Barbiana, de los escritos colectivos como método importantísimo y cuyo texto más famoso es “*Carta a una Maestra*”³⁷⁹, publicada por primera vez en mayo de 1967 bajo el título “*Lettera a una profesora*”, cuyos autores son ocho chicos, muchachos del pueblo, alumnos de la Escuela de Barbiana dirigidos por el párroco y educador, Lorenzo Milani.

En la Carta se denuncia, el fracaso escolar, es decir el fracaso de la escuela con la multitud de chicos que manda a la calle sin ni siquiera el diploma básico obligatorio.

“*Escritos Colectivos de Muchachos del Pueblo*”.

Casa Escuela Santiago, 1.

Salamanca.

En Escritos Colectivos de Muchachos del Pueblo, Corzo hace la publicación de una experiencia de escritura en grupo con un grupo de chicos de entornos rurales, en una Escuela de apoyo fundada por él en Salamanca, que continúa en la actualidad y es parte del Movimiento de Educadores Milanianos, un grupo de educadores comprometidos con la práctica educativa derivada del Pensamiento de Milani, realmente importante en la responsabilidad y el trabajo que desarrollan en Renovación Pedagógica.

Se denominan “Grupo Milani”³⁸⁰ y además editan la Revista trimestral, “Educar-Nos”³⁸¹, coordinada y dirigida por José Luis Corzo.

³⁷⁹ ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BARBIANA: *Carta a una Maestra*. PPC. Madrid. 2000.

³⁸⁰ <http://www.amigosmilani.es>

³⁸¹ EDUCAR-NOS. Movimiento de Renovación Pedagógica de Educadores Milanianos. Salamanca.

Trabajarán en esculturas inspiradas en la montaña

El taller de reclusos se va al campo

El Taller de Arte Experimental del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Segovia continúa sus trabajos, en esta ocasión en un lugar poco habitual. Un albergue perteneciente a una comunidad de religiosas en Navas de Riofrio sirvió la pasada semana como marco para la segunda fase de esta experiencia, en la que la escultura será el punto de referencia para seguir abriendo caminos a la libertad.

M. GALINDO

Durante toda la pasada semana, siete reclusos de la cárcel de Segovia, acompañados por los artistas Rafael Torres y Mara Vicente, así como por Jesús Hernández, educador del centro, trabajaron en los primeros bocetos de lo que después van a ser las futuras obras escultóricas. El trabajo de los reclusos se vio apoyado además por voluntarios de la Cruz Roja y Cáritas, que han decidido colaborar de forma directa en este proyecto. "Si ya en la pintura afirmamos de descubrir el espacio —afirma Rafael Torres—, en esta segunda fase del proyecto queremos descubrir el volumen y trabajar con las tres dimensiones. Para ello, hemos querido trasladarnos hasta la montaña y de ella recoger los materiales que consideremos necesarios para nuestra obra".

Esta segunda fase del proyecto sigue contando con las mismas premisas que la primera, de manera que los reclusos trabajan con el fin de realizar una exposición de su obra. Los trabajos se están planteando como figuras en las que el cuerpo humano pueda tener cabida. "Lo que se pretende —especifica Torres— es que la persona tenga una total integración en su propia obra, de manera que no pueda entenderse sin que forme parte de la misma".

M. GALINDO

Los reclusos elaboraron los primeros bocetos de sus obras.

MATERIALES NATURALES

Otro de los condicionantes previos a este proyecto también se ha llevado a cabo en estos días de convivencia; como es el caso de los materiales. Los internos salen al campo con la filosofía del "todo vale" y recogen desde latas de refrescos herrumbrosas hasta palos y cuerdas. Las obras se orientan con el referente de la montaña, símbolo de libertad y de superación de dificultades. Para ello, reclusos y monitores realizaron una excursión hasta la Mujer Muerta para tener una toma de contacto con la realidad que pretende plasmar en sus obras. "Al principio —dice Antonio, uno de los reclusos que participan en este Taller— pienso que todo esto es una tontería con lo que sólo vas a

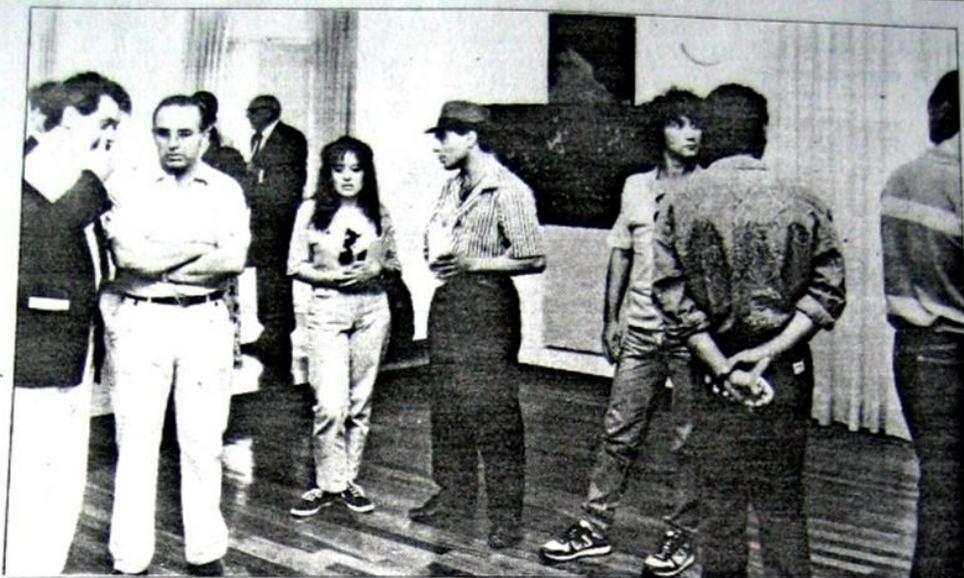
conseguir unos días de redención y permisos, pero después te vas enganchando y ya sólo pasan por tu cabeza ideas para tu escultura". "Es importante que los internos sientan la obra como algo suyo —añade Rafael Torres— porque de esta forma pueden comprender mejor cuál es el proceso de la misma y las ideas de libertad y reinserción que se pretenden conseguir".

60 SOLICITUDES

La iniciativa del Taller Experimental en la cárcel de Segovia ha calado muy hondo entre los internos del centro, llegando a recibir más de 60 instancias solicitando la admisión en el mismo. "La verdad es que esta idea nos ha superado a todos —dice Jesús Her-

nández, educador del centro— y tendremos que ampliar algo más los grupos de trabajo. A mi personalmente, algunos presos han llegado a "amenazarme" cariñosamente para poder entrar en el taller, lo cual quiere decir que el ejemplo de sus compañeros está siendo válido para todos".

Tras la exposición, que podría tener lugar antes de fin de año, los reclusos afrontarán la tercera fase de este proyecto, denominada "Sensación estética de la salud". Para esta tercera fase, en la que contarán con el apoyo de Cruz Roja de Segovia, los reclusos utilizarán sus cuerpos como base para la expresión plástica, a través de cremas y tónicos para la piel que devuelvan a los reclusos su autoestima y el gusto por el cuidado del aspecto personal.

La pasada exposición fue un gran éxito de público.

PERALOSA

Internos de la prisión inauguran hoy una exposición de escultura

Un total de 15 reclusos del Centro Penitenciario de Cumplimiento exponen a partir de hoy en el Torreón de Lozoya una muestra escultórica de los trabajos que han venido desarrollando en los últimos meses en el Taller de Arte Contemporáneo. La exposición, bajo el título "Territorios de hierro para explorar la libertad" ha contado con la colaboración de artistas de vanguardia para asesorar a los internos.

M.G.

La iniciativa de este taller llega a Segovia de la mano de los artistas Rafael Torres Y Mara Vicente y del educador de prisiones Jesús Hernández, que realizaron una experiencia similar durante dos años en el Centro Penitenciario Madrid II de Alcalá de Henares con un evidente éxito.

En marzo de 1991 la experiencia se traslada hasta Segovia, donde se comienza a trabajar con los reclusos con el fin de crear una obra pictórica, que fue expuesta al público en julio del pasado año en la sala de exposiciones del teatro Juan Bravo bajo el título "Proyectos para hablar del Paisaje Humano".

El pasado mes de octubre, internos y monitores desarrollan una propuesta de trabajo durante cuatro días de convivencia en un albergue de Navas de Riofrío, donde los internos comenzaron a desarrollar los diseños de las esculturas que hoy se exponen, trabajando posteriormente en el taller habilitado en el interior de la propia prisión.

Rafael Torres, uno de los mentores de este ambicioso proyecto explica en el catálogo de la exposición la filosofía de la misma: "Ayer —dice— casi agrandábamos el suelo de las celdas hasta convertirlo en cordillera. Hoy aquí reducimos la amplitud de las montañas hasta lo breve suficiente para resguardar el

cuerpo del hombre. Este es uno de los modos de romper diques del pensamiento y de viajar con la libertad que él mismo produce".

COLOQUIOS

Paralelamente a la exposición, que se prolongará hasta el día 2 de febrero, se desarrollarán una serie de charlas y mesas redondas sobre diferentes aspectos.

Las charlas comenzarán el próximo martes donde se tratará el tema del "Apoyo institucional a programas de Trabajo Social en centros penitenciarios". Los coloquios continuarán el miércoles día 22 con el tema "Apoyo comunitario a programas de Integración Social"; y el viernes 24 se tratará el tema "Ética del riesgo en el trabajo social". Las charlas concluirán el lunes 27 con la experiencia de los propios presos en el Taller.

En la mesa redonda organizada por el Taller de Arte

Alvarez Uría: "La democracia se valora en cómo un Estado trata a sus minorías"

M. GALINDO

El sociólogo Fernando Alvarez Uría afirmó ayer que "la democracia se valora en cómo un Estado trata a sus minorías", refiriéndose a la situación de los reclusos que pueblan los 76 centros penitenciarios del país. Estas manifestaciones fueron realizadas en el transcurso de una mesa redonda organizada por el Taller de Arte Experimental de la cárcel de Segovia, que en estos días expone su obra en el Torreón de Lozoya.

Alvarez Uría, profesor de Sociología en la Universidad Complutense y especialista en el estudio de estructuras sociales cerradas, calificó esta iniciativa del Centro Penitenciario de Segovia como "muy importante", en el sentido de que permite abrir las cárceles a la vida social. "Las cárceles normalmente —dijo— son espacios que viven al margen de la vida social, separados por muros muy gruesos e impenetrables, y este tipo de experiencias permiten abrir las cárceles al conocimiento de la sociedad".

El profesor Uría señaló que las cárceles han perdido su función de reinserción de los internos, convirtiéndose, según sus palabras, en "aparcamientos" de reclusos sin voluntad de cambio. "La función de las cárceles es la reinserción de aquellos que mhan cometido alguna falta contra la sociedad, pero lo que se ha impuesto es la función vengativa, primando la represión sobre la reinserción".

"Este concepto —añadió— es una utopía que no se cumple; porque a la hora de la verdad hay un porcentaje alto de reclusos que salen de las cárceles y vuelven a ellas porque la sociedad no les ha permitido reinsertarse".

ALTERNATIVAS

Pese a esta visión mostrada por Alvarez Uría, el sociólogo ofreció también alternativas a esta situación, que deben partir en su opinión, desde la colectividad.

"Las alternativas a esta situación —dice— han de partir de la propia sociedad, ya que es ésta

Alvarez Uría y José Luis Corzo, en un momento del coloquio.

quien tiene que darse cuenta de lo absurdo de algunas penas y del trato que reciben los presos en los centros penitenciarios. Si el delito es absurdo, no es menos absurda la forma de solucionarlo".

EXPRESION COLECTIVA

Por su parte, el pedagogo José Luis Corzo animó a los artistas que han realizado esta experiencia a trabajar en la expresión colectiva, de manera que la sociedad obtenga una visión de la cár-

cel desde el interior de la misma. "En la cárcel —dijo— se pueden tener diferentes visiones de la realidad y a través de la expresión colectiva pueden darse a conocer. Igual que en esta ocasión habéis trabajado el hierro, ahora podéis trabajar la palabra".

"Las cárceles —añadió— se han convertido en fábricas de delinquentes, que a su vez resultan rentables para la sociedad. Actualmente la prisión castiga la pobreza, y no la delincuencia de guante blanco".

Oferta de servicios en la cárcel

M. G.

Una completa oferta de servicios trasladada a los centros penitenciarios fue la alternativa que el subdirector de Tratamiento de la cárcel de Segovia, Manuel Roca, ofreció para la mejora de las condiciones de vida de los reclusos. Roca señaló que la cárcel ha de disfrutar de los mismos servicios que la sociedad recibe, ya que las personas que están en las cárceles pertenecen a la sociedad.

"Si los demás disfrutan de sistemas de salud, educativos, culturales o terapéuticos —dijo— todos estos servicios han de trasladarse en igualdad de condiciones a los centros penitenciarios".

4. 1. 15 ARTE Y SALUD.

MARCOS PARA PAPELES HERIDOS Y MATERIA CURADA. -1992-

- PROYECTO 6 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA:

Centro Penitenciario de Segovia.

Experiencia número 6 en Centros Penitenciarios. Salida al Campo nº 4.

Partimos de un concepto de Salud global, ampliada a lo psicológico y lo social, que interesa a todos, a los implicados en procesos de sanación y a la sociedad que con ellos debe sanar también.

*Arte y
Salud.*
Segovia.
M. Vicente.
1992.

Realizamos la cuarta salida al campo, en Navas de Riofrío, en las estribaciones de la Sierra de Navacerrada, para recoger fragmentos naturales y fragmentos de materiales usados, con deterioros y marcas del paso del tiempo.

Nuestra aventura consistía en la idea de que es posible intervenir de modo fluido y positivo en la salud de la materia herida por las circunstancias, caída sobre el terreno, independientemente del tiempo inclemente o el abandono avanzado.

En el Arte Contemporáneo se han producido exploraciones plásticas importantes en el ámbito del terreno y el territorio. También De la Ecología en su sentido personal y social.

Elegimos a partir del Arte Expandido en soportes y conceptos, desarrollar un proyecto que

uniera la Creación Visual y La Salud de los componentes del Taller. Sobre todo nos encaminamos a los ámbitos del terreno y el territorio, del cuerpo y la conducta.

Arte y Salud. Recogida de materiales, entre la nieve. Marzo. Navas de Riofrío. Segovia.1992.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Habíamos comprobado antes de la salida, en el Centro Penitenciario en diversas ocasiones, que una mirada atenta sobre un objeto o fragmento recogido en nuestro entorno, es capaz de poder descubrir en la materia señales y signos de armonía y que al tratarla plásticamente, podemos hacerlo dialogar para la reflexión con la realidad, que da forma al progreso de nuestro pensamiento.

Se trataba de rescatar fragmentos de realidad tirada o depositada en el entorno, por aquellos días con grandes nevadas, pequeños desperdicios o marcas materiales en el paisaje blanco, pintado por la Naturaleza como en un gran folio de blanco inmaculado.

A continuación se trataba en síntesis de restaurarlos, a veces secándolos en la estufa de leña del albergue donde estábamos, los limpiábamos con materiales de cura de heridas como alcohol, agua oxigenada. Explorábamos las grietas y rasgaduras para restañar, o atajar el deterioro con el rojo de la mercromina, el amarillo oxidado del yodo y el malva de la genciana.

Si era necesario a continuación conectábamos los bordes y los perfiles de las materias rescatadas con diferentes blancos de esparadrappo y gasas, con algodones o elementos de sutura simple.

Cuando el diálogo saludable con el objeto lo hacía singular, necesitábamos envasarlo a través de cristal para afirmar la transparencia de la idea y hacer posible su viaje al pensamiento de

otros humanos.

Arte y Salud.

Recogida de
materiales.

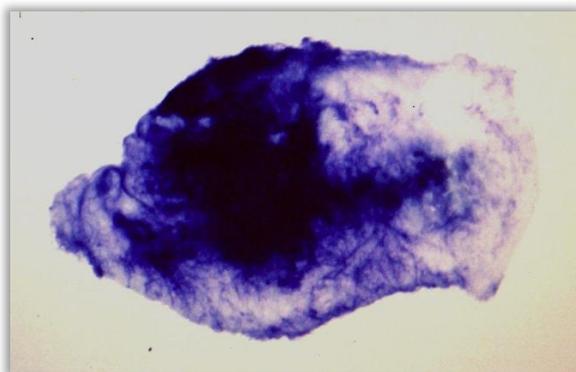
B. Palomares,
M. Vicente,
R. Terrón.

Navillas.
Segovia.

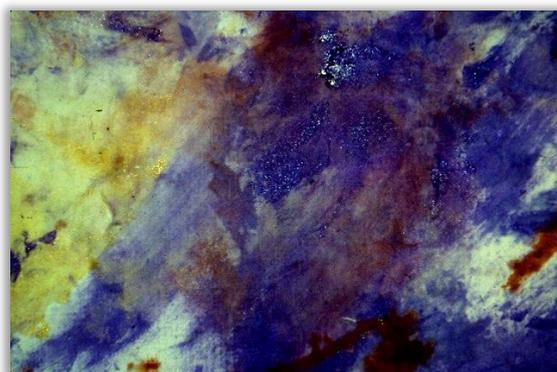
1992.

Posteriormente necesitábamos el Marco Comunitario de la Ciudad, en este caso Segovia, para la idea de aplicar salud a trozos de papel o fragmentos de materia, a ingredientes y objetos, a materiales de la realidad, para poder trasladar el diálogo de la Plástica, de lo visual, a la comunicación real con el entorno. Así se recogieron marcos, molduras, donadas en una convocatoria que se hizo desde la radio a la ciudad de Segovia.

Se trataba de que el Arte pudiera apoyar a la Salud de personas con problemas y la Salud también de las personas con problemas, pudieran apoyar al Arte.

Arte y Salud. 1992.

Arte y Salud. Técnica mixta sobre papel. 1992.

Recogimos marcos y maderas para enmarcar, por el entorno de Segovia, pueblos, casas e instituciones de tal manera que se creaba la implicación en el proceso de personas que constituían nuevas redes que se vinculaban con el tema personal y social de la marginación.

Esto era de gran interés para la posterior persistencia en la suma de esfuerzos a niveles comunitarios e institucionales.

OBJETIVOS

1. Continuar la metáfora del Arte del Camino y del Arte como Camino.
2. Intercambiar experiencias personales entre internos del centro penitenciario y personas que acompañan la salida.
3. Empezar un diálogo sincero sobre la problemática real de cada persona.
4. Entrar en contacto con la Naturaleza.
5. Mejorar el estado físico, estar más saludable.
6. Relacionarse con personas del entorno comunitario.
7. Sentirse valorado y respetado. Practicar la valoración de lo que somos.
8. Aprender Autocuidados y Autoestima.
9. Valorar y respetar lo material, recuperarlo o restaurarlo para el diálogo saludable personal y social.
10. Trabajar las habilidades y las herramientas de socialización y las oportunidades nuevas de su puesta en práctica.
11. Evaluar el estado de Salud de los componentes del Taller antes de la salida y a al acabar el proyecto, como fórmula de aprendizaje de Autocuidados personales y sociales.
12. Establecer nuevos planes personales, que signifiquen Proyectos Personales y Sociales de Sanación Integral.
13. Restablecer los caminos deteriorados positivos y construir nuevos itinerarios dentro del Centro y fuera en la Comunidad.
14. Ser capaces de integrarnos en el Marco Ampliado que proporciona el Arte para la Vida y la Persona, tal como concebía Beuys.

Arte y Salud. Taller. Navillas. M. Vicente.1992.

Arte y Salud. Grupo del Taller. Navillas. 1992.

Arte y Salud. Pieza natural. M. Vicente. 1992.

CONCLUSIONES

Participamos en total 26 personas, 16 presos y 10 personas entre educadores, psicólogas y personas relacionados con el progreso de los internos en el Centro Penitenciario y de fuera, en la ciudad de Segovia.

Estamos muy de acuerdo con Roger Sperry, premio Nobel de Fisiología en 1981 e investigador de las funciones de los hemisferios del cerebro, cuando en 1966, escribió³⁸²:

“La potencia casual de una idea, o de un ideal, llega a ser exactamente tan real como lo son una molécula, una célula o un impulso nervioso.

Las ideas generan ideas y contribuyen al desarrollo de nuevas ideas. Interactúan entre sí y con otras fuerzas mentales del mismo cerebro, de cerebros próximos y gracias a la comunicación global que permite la vinculación a distancia, de cerebros lejanos”.

Efectivamente, tuvimos nuestros fragmentos rescatados de lo desperdiciado, convertidos en ideas para mostrar y dialogar de formas nuevas e integradoras de lo personal y lo social.

Pudimos añadir al marco personal reflexionado desde el interior personal y el interior de la prisión, el marco Comunitario con marcos físicos recogidos y también establecidos con personas y organizaciones de la Comunidad.

Así podemos citar a la Comunidad de religiosas de la Asunción que organizaba el Albergue, el Obispado de Segovia que nos apoyó con Cáritas Diocesana, la Cruz Roja de Segovia, La

³⁸² SPERRY, R. “Mind Brain and Humanist Values”. B.A.S. Nº 7. U.S.A. 1966.

Diputación y el Teatro Juan Bravo, los medios de Comunicación y las personas a las que llegó la noticia por amistad o por difusión personal y colectiva del Proyecto.

Se estableció así un marco Comunitario excelente, donde se cuidó la Salud Física, Mental y Social de las personas con problemas y de las personas participantes en el Proyecto, estableciendo vínculos mejorados y comprometidos con diferentes programas de Salud del Centro, de la Cruz Roja y de los objetivos de los profesores del Proyecto de este Taller de Arte y Salud.

La Mediación que establece el Arte y el Pensamiento creativo, amplía gran variedad de límites, entre ellos los del Respeto y la Tolerancia, consiguiendo así llegar con un Buena Exposición o Discurso dilatado hasta llegar al Corazón del Ser.

Dice Baltasar Gracián en el SXVII, algo muy interesante:

.....”Los zahoríes de corazones, que realmente los hay, no necesitan ni aún de resquicios para penetrar el más reservado interior. Ociosa fuera la transparente vidriera para quien mira con cristales de larga vista y un buen discurso propio es la llave maestra del Corazón ajeno”.

Estas aventuras, incluyen el cuerpo y el espíritu y constituyen los modos más actuales de “pintar”, donde la invención o la creación pintan nuevas formas y dan fórmulas donde no es necesario el pincel material sino que el espiritual y emocional, es el que deja los rastros más sustanciales y primordiales.

Efectivamente se puede llevar a la práctica, la teoría de que es posible y beneficioso implicar el Arte en la Solución de situaciones humanas extremas, desesperadas y también cotidianas, para que el diálogo plástico y artístico renovado y novedoso, nos ayude a todos a la Suma de esfuerzos para el Crecimiento Integral y Evolucionado.

El Arte puede cambiar la vida y las vidas de los que lo practican, estamos convencidos.

Se pueden restablecer todo tipo de diálogos saludables con uno mismo y con los otros desde lo material descuidado, desde la Naturaleza y la Comunidad o Suma comprometida de voluntades para la Evolución Humana.

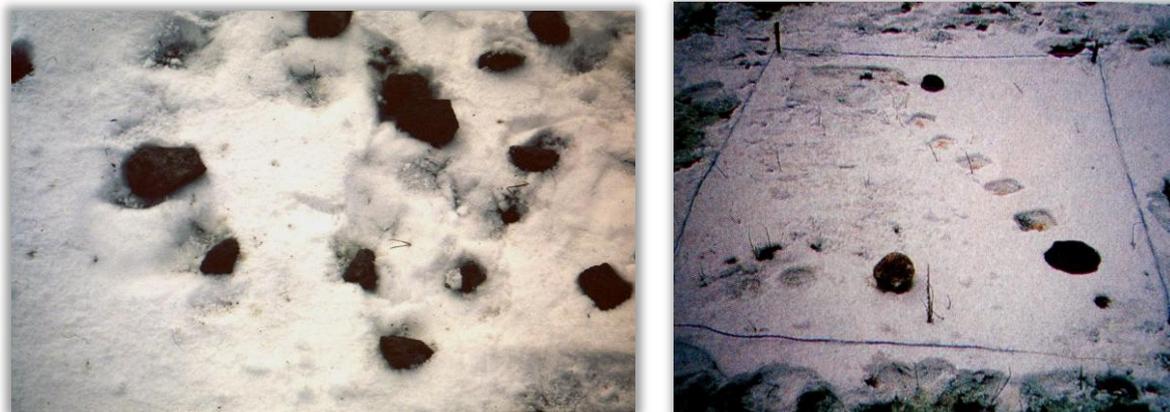
Se consideró el cuerpo propio como soporte para intervenir y transformar en el sentido visual y narrativo. Se trabajó sobre elementos como el pelo y su textura, la piel y su textura, la voz y su textura, el color de la piel y de la voz, la alimentación, sobre la Ecología personal y del espacio, percepción del propio esquema corporal y el de los otros.

También los objetos nos llevan a los espacios físicos ambientales y morales donde la materia está desperdigada, donde abandonada ha sido desechada, o apartada, donde se oxida.

El Taller de Arte es el espacio mental donde se reparan, se unen, se regeneran, se innovan las ideas, a través de ejercicios de la inteligencia, la voluntad, la constancia y la paciencia.

Además es el lugar donde están las herramientas para el Arte.

Es también el laboratorio, donde el hecho plástico producido sobre determinados aspectos de la realidad, puede desarrollar la explicación metafórica, simbólica de esas cuestiones a través de múltiples estrategias de análisis, síntesis y reflexión del pensamiento y de prácticas manuales y habilidades para la representación física de lo percibido.

Arte y Salud. M. Vicente. Navillas. 1992.

Un Taller También es un recinto donde la investigación de la Etnología, la Filosofía, la Arqueología, la Psicología, y las diversas líneas de la ciencia, tratan de revelar todos los vestigios y huellas que se quedan en muchas ocasiones fuera de la historia oficial de lo humano.

Creemos y Pensamos que es importante que el trabajador del Arte se acostumbre a trabajar dentro de equipos multidisciplinares, multiprofesionales y se interese por los soportes nuevos que aportan los grupos en dificultades, la salud comunitaria, los espacios de la educación, la tierra que habita, la ecología en los problemas.

En realidad todo lo que ocurre a nuestro alrededor es materia, objeto, sustancia de reflexión para la Acción creativa y evolucionada.

EXPOSICIÓN

Tuvo lugar en el Teatro Juan Bravo de Segovia. Un edificio restaurado de principios del

Siglo XX, con una buena programación de artes escénicas.

Se editó un catálogo³⁸³ con textos de la Subdirectora de la Dirección General de Sanidad Penitenciaria, del Director del Centro, del Obispo de Segovia, de los responsables del Taller de Arte y de una responsable de la Dirección General Penitenciaria.

Teatro Juan Bravo. Segovia. T. J. B.

En uno de los textos³⁸⁴ dice M. Jesús Miranda, socióloga:

“existen dos aforismos científicos a los que los teóricos de lo social solemos hacer poco caso. El primero es “no hay mejor práctica que una buena teoría”. El segundo, “detrás de todo descubrimiento científico hay un 1% de cerebro y un 99% de codos”. Los practicantes de las llamadas ciencias humanas desconfiamos demasiado en nuestras propias teorías como para atrevernos a ponerlas en práctica.

Y esa ausencia de práctica es, precisamente, lo que bloquea toda posibilidad de desarrollo científico consistente.

Por lo tanto y dada la crisis actual de tantas instituciones sociales, ¿no habrá llegado el momento de intentar llevar a la práctica alguna que otra teoría?”.

Se refiere a la práctica personal social que supone aquí, introducir el Arte como herramienta de trabajo Personal y Social, como método de investigación en la Acción y como Acción investigadora nueva dentro del campo de lo personal bloqueado en instituciones con escasos rendimientos en integración humana.

Por su parte el Obispo de Segovia, A. Palenzuela dice³⁸⁵:

“Es la persona en su totalidad la que está sana o enferma.....En la unidad de la persona, su cuerpo y su psiquismo están fundidos. Pero solo hay persona humana dentro de una comunidad.

.....La influencia entre persona y comunidad es recíproca. Sin que se niegue la necesidad de la medicina científica aplicada al cuerpo, vemos hoy cada vez con mayor claridad que la “salud” como

³⁸³ ARTE Y SALUD: MARCOS PARA PAPELES HERIDOS Y MATERIA CURADA. Taller de Arte Experimental. Centro Penitenciario de Segovia. Segovia. 1992.

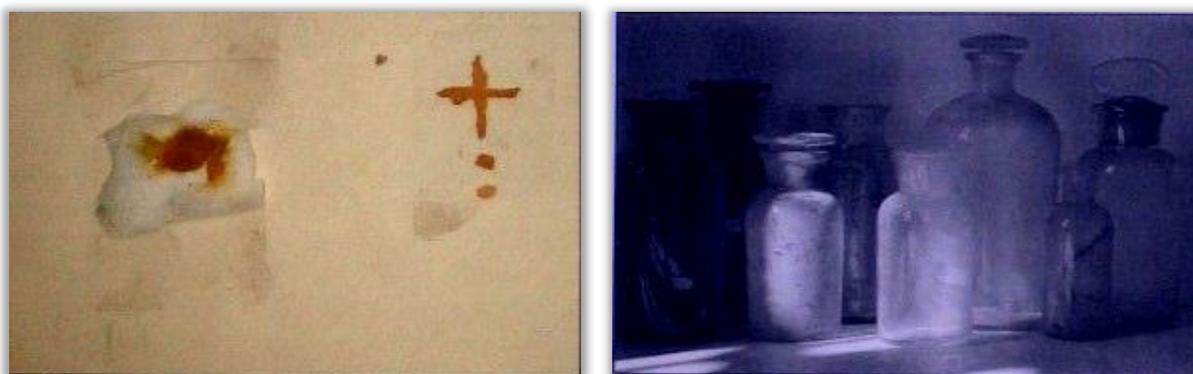
³⁸⁴ MIRANDA, M.J. “Teoría y Práctica Sociales”. Taller de Arte Experimental. Catálogo Arte y Salud. Segovia. 1992.

³⁸⁵ PALENZUELA, A. “Salud”. Catálogo “Arte y Salud”. Cat. cit.

la “salvación” - dos términos afines –están en el cruce de varias dimensiones; ninguna de ellas puede olvidarse.

Aquí el término “Salvación” podemos emplearlo, traducirlo, como Protección del Yo y el Nosotros sagrados, ligados a la Evolución y Sanación significativas, de la persona como Unidad material e inmaterial valiosa, tal como el Arte a nuestra manera de ver trata de manifestar.

La colaboración con el equipo de Salud del Centro, fue muy importante, para la revisión de los componentes de su salud integral, también para la preparación de su inserción en la Comunidad de forma favorable y ecológica, es decir saludable a todos los niveles.

Arte y Salud. Segovia. 1992. Portada del Catálogo. M. Vicente.

Es interesante también para el entendimiento de nuestra práctica del Arte, la Salud como desarrollo comunitario y en Comunidad. A este respecto dice la Subdirectora de Sanidad Penitenciaria Marisa Martín³⁸⁶, algo muy interesante:

Este concepto integral de Salud.....implica la constatación de una evidencia que ya había sido descrita por Hipócrates.....retomada por los médicos de la Ilustración.....a este concepto se vuelve en el último cuarto del S.XX.....una de las funciones básicas de los profesionales es la de incitar a la población a tomar conciencia de su propia salud como individuos y todos juntos como comunidad.

.....la influencia del medio como factor de primer orden en la Salud y en la Enfermedad.

“El conocimiento y la conservación del medio ambiente es uno de los fines de esta toma de conciencia; la educación para la salud uno de los instrumentos principales para lograrla.

Habla también de la necesidad de pluridisciplinariedad que necesitamos en Educación donde se debe incluir a todo tipo de profesionales, por lo que hay que añadir en la Salud además de a los profesionales sanitarios, a los profesionales de Trabajo Social a otras personas de distintas

³⁸⁶ MARTÍN.M: “Arte y Salud”. Catálogo “Arte y Salud”. Cat.cit.

cualificaciones como educadores, ciudadanos voluntarios de la Comunidad, del Barrio y subraya:

.....“Ahora, la experiencia vivida en el Centro Penitenciario de Segovia nos demuestra que habíamos olvidado a los artistas”.

Porque arte es toda creación a partir de lo inexistente, o lo que existía pero no reparábamos en ello.

El Taller que en Segovia de nuevo expone su trabajo ha conseguido, mediante la observación y el estudio, trascender lo que sería una mera terapia ocupacional –ya saludable en sí misma- para lograr algo mucho más profundo: la introducción del arte en la salud y de la salud en el arte...La síntesis, en suma.

Es sinceramente, todo un ejemplo a seguir”.

ARTÍCULOS EN PERIÓDICOS

- 22 de Febrero -1992 -

RODRIGUEZ, P:

“Cárceles sin papel”. Babelia. El País. Madrid.

- 31 de Marzo -1992 -

GALINDO, M:

“Los Reclusos curan sus “heridas” con el Arte”. El Adelantado de Segovia. Segovia.

- 3 de Abril - 1992 -

“Internos de la cárcel, alumnos de un Taller de Arte y Salud”. ABC. Madrid.

- Abril - 1992 -

COMUNIDAD DE LA ASUNCIÓN:

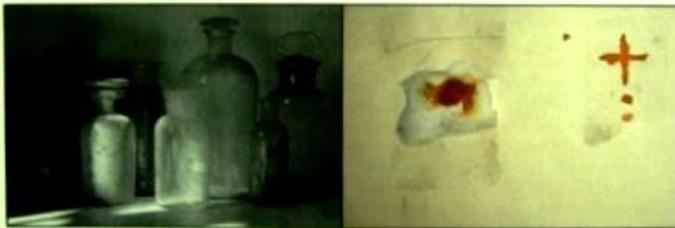
“Algo insospechable e inesperado ¿quién nos lo iba a decir? .Iglesia en Segovia. Segovia.

- Junio - 1992 -

RODRIGUEZ, P:

“Condenados a cinco días de Libertad en el monte”. Magazine. El Mundo. Madrid.

ARTE Y SALUD: MARCOS PARA PAPELES HERIDOS Y MATERIA CURADA

TALLER DE ARTE EXPERIMENTAL DEL
CENTRO PENITENCIARIO DE SEGOVIA,
EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL
TEATRO JUAN BRAVO. MAYO 1992

Arte y Salud.
Catálogo.
Segovia.
1992.

al no permitirse ya a las presas dormir fuera durante las representaciones.

En algunas cárceles se llevan a cabo incluso experiencias de vanguardia en diversas actividades artístico-culturales, que a veces los reclusos viven con entusiasmo y otras sin entender lo que hacen. Y ello desde el campo musical al de la pintura o los trabajos manuales. Pero de cárcel a cárcel, y de región a región las cosas cambian radicalmente pasando de experiencias supermodernas a la absoluta inhibición.

Este viaje a la búsqueda del ambiente cultural carcelario había empezado el jueves, 19 de diciembre, a mediodía en la cárcel de Segovia, donde 50 reclusos permanecían repartidos por una de las tres galerías de la prisión. Aparecían pertrechados con gomas elásticas, rollos de cartón, papel continuo o bien con las manos desnudas sobre la barandilla de hierro y las cerraduras. Todo estaba en silencio. De repente el centenar de manos se agita, comienza a golpear rejas y puertas, a retorcer papeles, a manosear con la palma abierta sobre los cerrojos mientras el eco resuena rítmico, se expande, se multiplica por todos los rincones hasta acabar convirtiendo la galería en una gran caja de música. Se acaba con una gran explosión de júbilo liberatoria.

El audaz experimento se realiza desde marzo pasado en el taller de arte experimental capitaneado por los pintores Rafael Torres y Mara Vicente y apoyado, sin reservas, por el equipo de tratamiento. Un taller con una filosofía sencilla: sacar fuera lo que hay en el interior de las prisiones.

En otras cárceles, como en la de Pamplona se está experimentando la recogida, en las salidas de "ida y vuelta" al campo, de todo tipo de mate-

a paquetes de cigarrillos, como también trozos de cortezas de árboles, simples guijarros o puñados de tierra colorada, para con todo ello construir con sus manos y su fantasía obras de arte efímeras. Una actividad que después repiten en la cárcel, donde los que patrocinan estas experiencias afirman —como por ejemplo en Segovia— que muchos de estos reclusos nunca habían visto en su vida una exposición de Miró, Picasso o Andy Warhol mientras que ahora, dicen "son capaces de sacarle partido a una habitación baldía". Barren el suelo con minuciosidad, recogen por las galerías papeles

lizados con esta "nada" han sido alabados por prestigiosos expertos de arte".

Claro que no todos los presos entienden siempre estos experimentos cultural-terapéuticos, como ha expresado gráficamente durante una conversación uno de los presos: "Son cosas tan simples que hasta un niño las puede hacer. Al principio me parecía una tontería recoger palitos, trozos de hierro. Coges lo que tienes a tu alrededor —hasta tu mismo cuerpo, no sé, excrementos, sudor, semen...—, y comienzas a darle vueltas. A ver si lo entiendes. Soy maestro industrial, ajustador. En mi oficio si un aprendiz

zos... aquí se llama arte."

Pero si el misterio estético del experimento sobrevive, los beneficios vitales de la experiencia sí son apreciados. Ello ha llevado a muchas cárceles, entre ellas las de Córdoba, Valencia y Pamplona, además de la de Segovia, a favorecer las salidas a pesar del temor a las "fugas". Sin embargo, en Córdoba cuentan que en el año recién terminado, en las 96 salidas realizadas hubo sólo dos fugas, mientras que gracias a las salidas los reclusos que llevaban muchos años detrás de las rejas han podido visitar la Expo 92 y el jardín botánico, al mismo tiempo que

Fallaci, Robbins, Machado

P. R.

Lo que más les gusta leer en general a los reclusos son las obras de aventura, poesía y novela negra. Muchos aún hoy son analfabetos totales o funcionales. Entre los que más leen, sus autores favoritos de narrativa y poesía son Vázquez Figueroa, García Lorca, Antonio Machado, Harold Robbins, Becquer, John Le Carré y Oriana Fallaci.

La situación dentro de las cárceles, por lo que se refiere a la cultura, es muy contradictoria y paradójica. Junto a disfunciones impresionantes, se advierten iniciativas a veces importantes, como la puesta en marcha en

Los libros de las bibliotecas suelen ser muy antiguos.

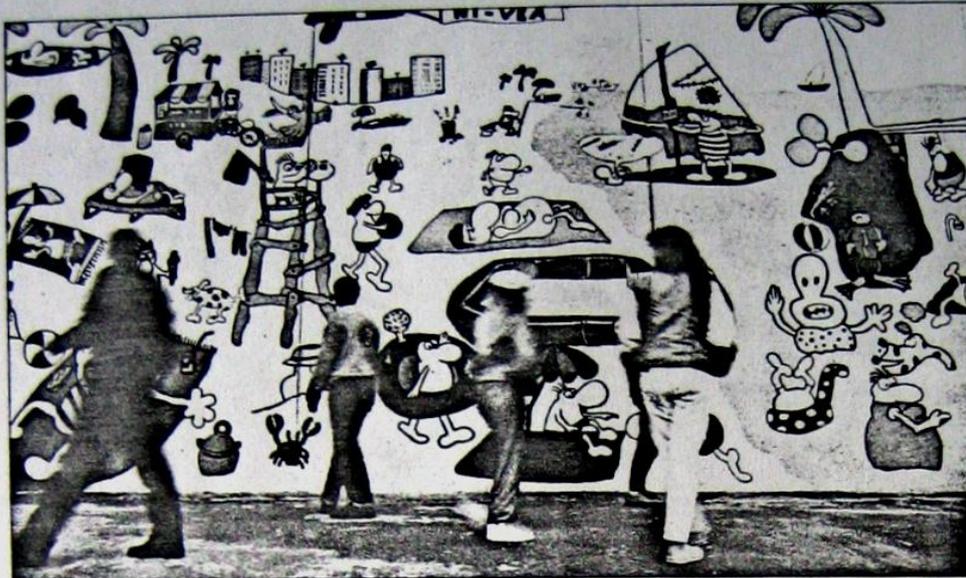
todas las cárceles, de cursos de iniciación a la lectura. En la de Segovia, Manuel Moreno, de 55 años, de los cua-

les 18 pasados de cárcel en cárcel, cacereño, lleva desde octubre pasado intentando aprender a leer y escribir. A la

pregunta: ¿A quién le gustaría poder escribir una carta?, respondió: "A mi madre y a esos señores (de la dirección) para eso de los permisos". Pero después confiesa que por ahora sólo se atreve a escribir "a su madre", ya que "sólo ella es capaz, de entender lo que escribo".

Y en Carabanchel, en Madrid, Rufina, madre de 7 hijos, que aún no ha cumplido los 50 años confiesa que está aprendiendo a leer y escribir porque, afirma, "me dije a mí misma, hay que saber caminar, y aquí me tiene usted aprendiendo". Preguntada acerca de la primera frase que había escrito, respondió: "Estoy detenida".

"Cárceles sin papel". P.2. Fragmento.

Los talleres de arte tienen bastante éxito entre los presos. En algunos casos, los objetivos son diáfanos: sacar fuera todo lo que se lleva dentro.

Viene de la página 5
reclusa, Bernarda Alba, "acaba cogiéndote como un veneno".

Un maestro de escuela confiaba, durante el régimen franquista, a sus hijos adolescentes antes de morir: "Cuando seáis mayores tendréis más libros que ahora. Amad la lectura porque, hasta en la cárcel, quien sabe y le gusta leer es menos infeliz".

En las cárceles españolas existen medio millón de libros. En la cárcel de Ávila, la biblioteca cuenta con seis mil volúmenes. Toca, calculadora en mano, a 7,5 volúmenes por recluso. Pero más de la mitad de los presos entra y sale de la cárcel sin haber tocado un solo libro. No es culpa suya. La lista de títulos a consulta no es muy apetecible. Está repleta de libros viejos que ni la gente libre perdería tiempo en leer.

En Nancras de Oca, de los cinco mil volúmenes catalogados en 1989, sólo 300 son de utilización práctica; el resto, según afirma José María Loizaga, ex bibliotecario, "son antiguos, incluso se podría hasta encontrar alguna joya bibliográfica, pero cosas todas que no interesan para nada a un recluso".

Libros

Por otra parte dicha biblioteca permanece cerrada desde 1991, según han confiado dos internos, Philippe, francés de 24 años y Ralph, de 30, alemán.

En general los libros se reparten en las cárceles por catálogo. En algunas cárceles no hay ni biblioteca, como por ejemplo en la sección de mujeres de El Torrero, de Zaragoza, o en la prisión de Córdoba, donde las reclusas piden los libros por listado. Pero según Isabel Ch., una de las reclusas de aquella prisión: "Te pueden dar las uvas antes de que te traigan el libro que pides".

En los dos últimos años, la Subdirección General de Asistencia Social Penitenciaria, una de las instituciones más activas dentro de las cárceles, ha hecho hincapié en el fomento de servicio de bibliotecas. Las normas son claras: toda prisión debe tener una para uso de los internos y un profesor de EGB deberá hacerse cargo de la biblioteca y ser liberado de otros trabajos para asistir a los reclusos. Pero eso es la teoría. En la realidad el Defensor del Pueblo sigue denunciando el cierre de no pocas bibliotecas dentro de las prisiones. Y la misma subdirectora del Departamento confiesa que el hecho de que las 80 penitenciarias respeten dichas normas

"es ya harina de otro costal".

Por su parte, el Ministerio de Cultura ha subvencionado un programa informático que agilizará la concesión de préstamos a las bibliotecas penitenciarias, al mismo tiempo que se piensan introducir sistemas electrónicos, parecidos a los de los grandes almacenes, para evitar el "robo de libros".

Que la lectura sigue siendo importante en las prisiones lo revela la temura de este diálogo tenido con una colombiana de 43 años, que acaba de ser abuela, detenida en Ávila:

-¿Va a la biblioteca de la prisión?
-Sí, siempre que puedo, aunque durante el día trabajo. Leo de noche.

-¿Cuál es el último libro que ha leído?

-El diccionario.

-¿El diccionario? ¿Por qué?
-Para que no se me olviden las palabras.

Centenares de reclusos trabajan en 40 cárceles del país en otras tantas revistas que llevan nombres como *Genesis*, *Flash*, *Sol y sombra*, *Palabra de mujer*, etcétera. Para muchos reclusos el mayor castigo consiste en aislarlos de las actividades culturales y literarias.

Pero también en la actividad publicista las cosas dejan mucho que desear. Para la confección de las revistas, por ejemplo, no existe material, ni fecha fija de salida. Todo depende de la subvención del momento. L-

En todas las prisiones se han puesto en marcha cursos de iniciación a la lectura.

revista *Sol y sombra* que sale en la prisión de Córdoba tiene su redacción en el exterior de las galerías. Se compone de un rectángulo de unos doce metros cuadrados, con dos máquinas de escribir, una comprada por uno de los presos. Tienen tan poco papel a disposición que alguien, con sentido del humor, ha pensado en regalar borradores para limpiar los folios gastados.

Los reclusos suelen nutrirse de periódicos para sus revistas (se reparten 22.000 mensuales para todas las cárceles), al mismo tiempo que husmean por las bibliotecas en busca de material e inspiración.

Revistas

En las poesías aparece casi obsesivo, como es lógico, el tema de los *barros* y de los *muros* que los alejan de la vida: "Cientos de rejas / encierran suspiros de libertad / de almas llenas de sueños / que no pueden conciliar", escribe Antonio Romero. Y Pedro San José, segundo premio Certamen Nacional de Poesía Penitenciaria: "Mejor sería derrumbar tus muros / llenarte el aire de risas infantiles / y convertir tus patios en jardines".

Si hasta la amnistia del 77 eran los presos políticos los que organizaban charlas, enseñaban a leer, intercambiaban libros o explicaban la situación social, con su marcha, las prisiones acabaron ardiendo. Los motines se sucedieron uno tras otro. Después, de repente, vino la nada. Y en aquella *nada* se acomodaron los *narcos*. Comenzaron a irrumpir con un goteo a mediados de los ochenta y desde el 85 la droga devora las cárceles como hiciera Saturno con sus hijos.

Hoy más de la mitad de los reclusos tienen alguna relación con las drogas. Los *narcos* poseen un nivel de cultura superior a la media, mucho dinero para comprarlo todo y hasta para financiar sus actividades culturales. Su trato con los demás reclusos supone el mayor quebradero de cabeza para los responsables de las prisiones.

Narcos, etarras y comunes son tres eslabones de una misma cadena donde los *comunes*, con bajo o ningún nivel cultural, con falta de recursos económicos y poca ayuda externa, acaban siendo los más desprotegidos y carne de cañón de los otros. Si los *narcos* reciben ayuda de todo género, incluso para sus caprichos técnico-culturales, de las mafias instaladas en el país, los *etarras*, dispersos en 54 centros de todo el territorio nacional reciben, a su vez, ayuda de gestoras, asociaciones, grupos políticos e instituciones varias. Aprovechar la cárcel para acabar estudios universitarios, parece ser la consigna de los miembros de ETA.

La prohibición para los reclusos catalogados de "primer grado", que pasan su encierro sin libro ni acceso a las actividades culturales, polarizan las quejas del colectivo. Si ya la soledad y el aislamiento suponen una doble condena, la pena total en las cárceles es impedir al recluso su presencia en las actividades culturales.

Rafael Torres explica a reclusos y monitores cómo trabajar con las superficies recogidas.

M. GALINDO

El Taller de Arte del Centro Penitenciario de Segovia volverá a exponer su obra en mayo

Los reclusos "curan sus heridas" con el arte

La tarea del Taller de Arte de la cárcel de Segovia entra en su tercera fase con el objetivo de "curar las heridas". Estimular el cuidado personal y la higiene será otro pelearniento más a escalar por los

reclusos por medio de esta iniciativa, que al final logrará un completo cambio de mentalidad de cara a su reinserción social. Los presos han vuelto a utilizar la localidad segoviana de Navas de Riofrío como

fuerza de inspiración para su trabajo, donde han pasado 5 días acumulando experiencias que plasmarán en una exposición que tendrá lugar a finales del próximo mes de julio.

M. GALINDO

Un total de 9 reclusos han tomado parte en esta tercera fase del taller, que lleva ya más de dos años implantado en el Centro Penitenciario de Segovia. Tanto presos como monitores y educadores de las asociaciones que colaboran con este programa (Cáritas, Cruz Roja) han convivido durante 5 días en un pequeño refugio de Navas de Riofrío, propiedad de una comunidad religiosa de monjas, donde se ha tratado de intentar aprender a hacer arte con "lo último de lo último".

"Es verdad, y lo he dicho en muchas ocasiones — dice Rafael Torres, artista plástico que junto a Mara Vicente y el educador del Centro Penitenciario de Segovia, Jesús Hernández, son los encargados de llevar adelante el Taller— que para hacer una obra de arte no es necesario estar especialmente dotado para el dibujo o la escultura. La expresión artística, según nuestra concepción trata de abrir nuevos

canales de comunicación, de manera que pueda servir como estrategia para fines más concretos".

JERINGUILLAS PARA PINTAR

La tercera fase que los presos están llevando a cabo en la actualidad, tiene como único objetivo inculcar las ideas de higiene y cuidado personal para de este modo obtener un mayor nivel de autoestima.

Para conseguir esto, paradójicamente se trabaja con materiales de deshecho recogidos de las basuras; que posteriormente serán tratados por los artistas con todo el utillaje destinado a fines curativos.

Los materiales de deshecho se tratan con vendas, esparadrapo, mercurina y yodo "como si se estuviera curando una herida". "Tratamos —dice Rafael Torres— de convertir una superficie sucia, desvencijada y deteriorada en un ente artístico capaz de despertar la admiración de

aquel que lo vea, a través de maniobras de observación. Esto se aproxima mucho a curar la herida de un objeto que hemos encontrado deteriorado".

Este concepto hará que los reclusos usen material destinado a la salud como herramienta artística, de tal forma que vendas, gasas, pomadas e incluso jeringuillas puedan ser utilizadas como pinceles, óleos o lienzos.

"A través de esta tercera fase —precisa Manuel Roca, subdirector de tratamiento del Centro Penitenciario— queremos que los reclusos vean la necesidad del cuidado personal como una de las principales características de su personalidad, abandonando comportamientos que puedan resultar agresivos para su propia salud, como el consumo de drogas o la falta de higiene".

PARA LA SALUD

Aparte de la actividad artística que se ha desarrollado durante los cinco días de estancia en

Navas de Riofrío, los reclusos han recibido también charlas sobre la salud, a cargo del propio médico de la prisión. De esta forma, se complementa la actividad desarrollada por el taller con consejos eminentemente prácticos sobre prevención para la salud.

"Hemos comprobado —dice Jesús Hernández— que con este método los resultados son más efectivos que con cualquier otro tipo de campaña, porque son ellos los que se implican directamente en el cuidado de su propio cuerpo".

El taller del Centro Penitenciario quiere también implicar al común de los segovianos a través de la colaboración, ya que los trabajos realizados por los presos serán expuestos en marcos donados por los segovianos, para lo cual se realizará una campaña para solicitarlos.

Una vez concluida y enmarcada la obra, será expuesta a finales de mayo posiblemente en los salones del teatro Juan Bravo.

Los nueve reclusos de la cárcel de Segovia que participaron en la experiencia con sus cuatro monitores en el momento de llegar a Las Navillas, provincia de Toledo.

CONDENADOS A CINCO DÍAS DE LIBERTAD EN EL MONTE

TEXTO PILAR RODRÍGUEZ FOTOS PEDRO LADOIRE Y P. R.

«Me siento como un gorrión con vértigo; encerrado pierdes agilidad mental...», así hablan nueve reclusos de la prisión de Segovia participantes en una experiencia piloto

Los nueve están alineados para la partida. Con las mochilas y los sacos de dormir a la espalda parecen un grupo de montañeros a punto de salir de acampada. Se trata de nueve presos de la cárcel de Segovia preparados para vivir una experiencia insólita: viajar a un refugio de la montaña para realizar obras de arte y adquirir conocimientos sobre salud. Cuatro monitores, una médica, una periodista y guardias civiles armados acompañaban a la expedición.

Imaginemos que somos un grupo de pintores reconocidos a los que se les ha encargado una serie de trabajos para exponer en la mejor sala de Segovia...». La voz de Rafael Torres, coordinador de la experiencia, y la de Mara Vicente, responsable del taller de arte experimental del centro penitenciario segoviano, se oyen nítidas en la explanada de Las Navillas (Toledo).

Aún bajo los efectos eufóricos de la salida, los participantes se reparten el material básico: guantes de basurero, bolsas, mercurina, ceras, una planta medicinal llamada genciana, yodo, alcohol... El resto del «material» saldrá de los vertederos.

Estamos a casi 1.000 metros de altitud, y de repente, en medio de esta primavera calurosa, tres tormentas han cubierto de nieve la sierra. Nos encaminamos hacia la montaña en busca de basuras para recoger material, sacudirle el polvo y sanarlo como se sana una herida...

A.D.C.H. y J.M.C. salen de la prisión para disfrutar de cinco días de libertad.

Retazos de colchones, latas de conserva en salsa de óxido y trozos de cerámica roídos por el tiempo son parte de los «materiales artísticos».

Comienza a nevar de nuevo. Algunos reclusos dejan caer las bolsas para ver nevar por primera vez en muchos años. Sólo Juan Carlos S. M. permanece agachado entre desperdicios. De pronto se yergue con un trozo de periódico amarillo y deshilachado del año 67. Una idea le ronda por la cabeza, hablar del paso del tiempo: «si las noticias, como las de este periódico, se deterioran con los años, las personas encerradas se deterioran lo mismo».

Juan Carlos lleva sobre su espalda una condena de 238 años de cárcel por un homicidio, dos intentos de asesinato y

Buscando el mejor encuadre.

más de una docena de atracos. Ingresó en prisión cuando le faltaban diez días para cumplir los 18 años, pero ya llevaba seis enganchado a la heroína.

De su paso por el taller dan fe sus esculturas y cuadros abstractos expuestos, con los trabajos de los demás, en dos salas de Segovia. Antes del verano se exhibirán en Madrid.

«Me siento como gorrión con vértigo», asegura Alejandro de la Ch., un argen-

TEXTO PILAR RODRIGUEZ FOTOS PEDRO LADOIRE Y P. R.

Condenados a cinco días de libertad en el monte

«Me siento como un gorrion con vértigo; encerrado pierdes agilidad mental...», así hablan nueve reclusos de la prisión de Segovia participantes en una experiencia piloto

Los nueve están alineados para la partida. Con las mochilas y los sacos de dormir a la espalda parecen un grupo de montañeros a punto de salir de acampada. Se trata de nueve presos de la cárcel de Segovia preparados para vivir una experiencia insólita: viajar a un refugio de la montaña para realizar obras de arte y adquirir conocimientos sobre salud. Cuatro monitores, una médico, una periodista y guardias civiles armados acompañaban a la expedición.

Imaginemos que somos un grupo de pintores reconocidos a los que se les ha encargado una serie de trabajos para exponer en la mejor sala de Segovia...». La voz de Rafael Torres, coordinador de la experiencia, y la de Mara Vicente, responsable del taller de arte experimental del centro penitenciario segoviano, se oyen nítidas en la explanada de Las Navillas (Toledo).

Aún bajo los efectos eufóricos de la salida, los participantes se reparten el material básico: guantes de basurero, bolsos, mercromina, ceras, una planta medicinal llamada genciana, yodo, alcohol... El resto del «material» saldrá de los vertederos.

Estamos a casi 1.000 metros de altitud, y de repente, en medio de esta primavera calurosa, tres tormentas han cubierto de nieve la sierra. Nos encaminamos hacia la montaña en busca de basuras para recoger material, sacudirle el polvo y sanarlo como se sana una herida...

A.D.C.H. y J.M.C. salen de la prisión para disfrutar de cinco días de libertad.

Retazos de colchones, latas de conserva en salsa de óxido y trozos de cerámica roídos por el tiempo son parte de los «materiales artísticos».

Comienza a nevar de nuevo. Algunos reclusos dejan caer las bolsas para ver nevar por primera vez en muchos años. Sólo Juan Carlos S. M. permanece agachado entre desperdicios. De pronto se yergue con un trozo de periódico amarillo y deshilachado del año 67. Una idea le ronda por la cabeza, hablar del paso del tiempo: «si las noticias, como las de este periódico, se deterioran con los años, las personas encerradas se deterioran lo mismo».

Juan Carlos lleva sobre su espalda una condena de 238 años de cárcel por un homicidio, dos intentos de asesinato y

Buscando el mejor encuadre.

más de una docena de atracos. Ingresó en prisión cuando le faltaban diez días para cumplir los 18 años, pero ya llevaba seis enganchado a la heroína.

De su paso por el taller dan fe sus esculturas y cuadros abstractos expuestos, con los trabajos de los demás, en dos salas de Segovia. Antes del verano se exhibirán en Madrid.

«Me siento como gorrion con vértigo», asegura Alejandro de la Ch., un argen-

MAGAZINE / 33

Este era el dormitorio de los cinco reclusos en el refugio de montaña que servía de alojamiento.

A.D.C.H. canta y toca la guitarra ante las monjas de un convento cercano al lugar en el que se instalaron.

Ruedas de libertad, una obra en la nieve.

Espinas en el camino, título significativo.

Los reclusos y sus monitores escuchan las instrucciones del pintor Rafael Torres.

tino de 46 años, camino del mesón, donde está concertada la comida y la cena de todo el equipo. En el pueblo nadie sabe, a ciencia cierta, quienes somos. Se dice que un grupo de universitarios haciendo un experimento relacionado con el arte. Todos están convencidos de que la cortesía y la amabilidad se trocarán en algo bien distinto si supieran que son presos.

La noche es para la reflexión o el paseo. No hay vigilancia ni obligaciones y casi todos se animan a sentarse alrededor de la chimenea. Para romper el hielo se habla de la excursión al monte, del taller, o de los cuadros que todavía no existen y que se exhibirán en Segovia y en Madrid. Ser de los nueve internos está en el taller desde el comienzo, hace

«Si los coordinadores del viaje fueran jueces nos condenarían a diez cuadros y un día»

ahora un año.

J.F.A. era uno de los más escépticos hasta que vio la prisión convertida en una gran caja de música y las esculturas hechas con soplete, expuestas en el propio centro. «Encerrado pierdes mucha agilidad mental. Aquí en el monte piensas, te comunicas y empiezas a volver salidas a las cosas», explica. Sus padres, músicos, hace sólo unos meses, a la primera composición artística que J.F.A. —quien ha cumplido ya la tercera parte de una condena de 17 años por homicidio— ha expuesto en una galería.

Las palabras, muros, barreras, libertad y dentro/ fuera se repiten como una letanía hasta el anochecer. Juan Carlos y David mantienen un diálogo sobre la necesidad de que la experiencia se amplíe.

J.C.: Así se debían pagar las condenas, como estamos, sin muros. Hay poca de vigilancia que están por estas cosas.

David: pero ninguno se moja por alguien con treinta años de condena.

J.C.: Si Rafa o Maza fueran jueces nos condenarían a diez cuadros y un día.

Una inmensa lidera nevada es acotada en parcelas por cada interno. En el terreno, delimitado con palos, piedras o cuerdas coloradas con ceras, cada cual distribuye los materiales encontrados entre la basura. La tinta de yodo o la gaciana se mezclan con los objetos que van a dar vida a las propuestas artísticas.

La nieve no ha dejado de caer desde que llegamos y obliga al grupo a trabajar también en el interior del refugio donde el médico de la prisión imparte clases sobre salud. La filosofía no es barata; si uno aprende a mejorar un cuadro, también puede aprender a mejorarse a sí mismo. Los diálogos giran en torno a la higiene o las enfermedades contagiosas como el SIDA, una plaga que padecen algunos de los participantes.

Reclusos y monitores emborronan, sentados en torno a una mesa, hojas de papel estraza. El pegamento, las gomas, la micromina y hasta las manchas de café se mezclan con tierra y otras materias en paletas improvisadas sobre la marcha y componen insólitas propuestas que hoy se pueden ver en la exposición.

Se acerca el final. Quedan sólo unas horas y el equipo hace balance. Casi todos reconocen que la experiencia ha sido muy positiva. Maza Vicente asegura que podría ampliarse a los 120 reclusos de Segovia. Falta dinero y una apuesta en firme de las instituciones.

Esta tercera fase sobre «arte y salud» ha costado la cifra irrisoria de 125.000 pesetas. El proyecto, presentado por el subdirector de la Cárcel de Segovia a Instituciones Penitenciarias, ha sido posible gracias a la boca de la subdirección de Asuntos Sociales y a la colaboración de Caritas.

La llegada a la prisión se hace casi en silencio. Los nueve reclusos atraviesan, de uno en uno, el patio de reclusos. El último, Juan Carlos, nos despide con una sonrisa antes de desaparecer. De ahí saldrá dentro de tres años y 90 días. ●

de montaña que servía de alojamiento.

ento cercano al lugar en el que se instalaron.

r sus monitores escuchan las instrucciones del pintor Rafael Torres.

ahora un año.

J.F.A. era uno de los más escépticos hasta que vio la prisión convertida en una gran caja de música y las esculturas hechas con soplete expuestas en el propio centro. «Encerrado pierdes mucha agilidad mental. Aquí en el monte piensas, te comunicas y empiezas a ver salidas a las cosas», explica. Sus padres asistieron, hace sólo unos meses, a la primera composición artística que J.F.A. —quien ha cumplido ya la tercera parte de una condena de 17 años por homicidio— ha expuesto en una galería.

Las palabras: muros, barreras, libertad y dentro/fuera se repiten como una letanía hasta el anochecer. Juan Carlos y David mantienen un diálogo sobre la necesidad de que la experiencia se amplíe:

—J.C.: Así se debían pagar las condenas, como estamos, sin muros. Hay jueces de vigilancia que están por estas cosas...

—David:... pero ninguno se moja por alguien con treinta años de condena.

—J.C.: Si Rafa o Mara fueran jueces nos condenarían a diez cuadros y un día...

Una inmensa ladera nevada es acotada en parcelas por cada interno. En el terreno, delimitado con palos, piedras o cuerdas coloreadas con ceras, cada cual distribuye los materiales encontrados entre la basura. La tintura de yodo o la geniana se mezclan con los objetos que van a dar visa a las propuestas artísticas.

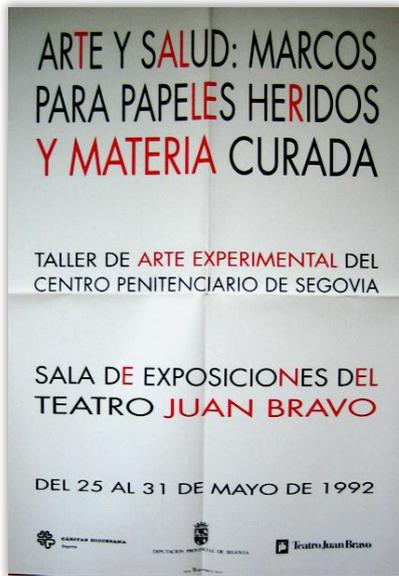
La nieve no ha dejado de caer desde que llegamos y obliga al grupo a trabajar también en el interior del refugio donde la médico de la prisión imparte clases sobre salud. La filosofía no es barata: si uno aprende a mejorar un cuadro, también puede aprender a mejorarse a sí mismo. Los diálogos giran en torno a la higiene o las enfermedades contagiosas como el SIDA, una plaga que padecen algunos de los participantes.

Reclusos y monitores emborronan, sentados en torno a una mesa, hojas de papel estraza. El pegamento, las gasas, la mercromina y hasta las manchas de café se mezclan con tierra y otras materias en paletas improvisadas sobre la marcha y componen insólitas propuestas que hoy se pueden ver en la exposición.

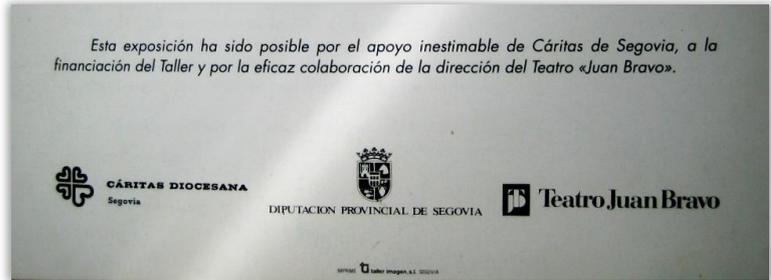
Se acerca el final. Quedan sólo unas horas y el equipo hace balance. Casi todos reconocen que la experiencia ha sido muy positiva. Mara Vicente asegura que podría ampliarse a los 120 reclusos de Segovia. Falta dinero y una apuesta en firme de las instituciones.

Esta tercera fase sobre «arte y salud» ha costado la cifra irrisoria de 125.000 pesetas. El proyecto, presentado por el subdirector de la Cárcel de Segovia a Instituciones Penitenciarias, ha sido posible gracias a la beca de la subdirección de Asuntos Sociales y a la colaboración de Cáritas.

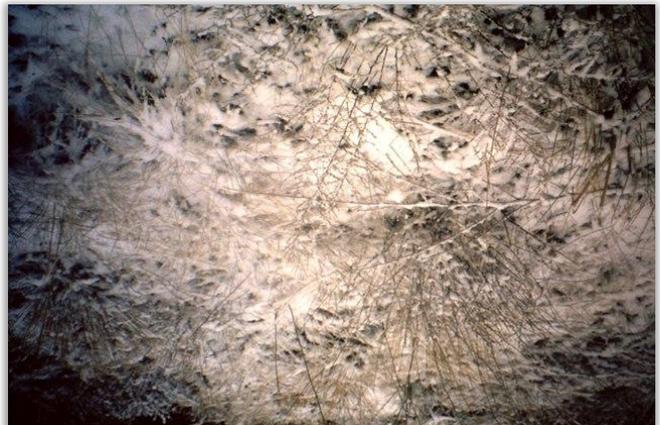
La llegada a la prisión se hace casi en silencio. Los nueve reclusos atraviesan, de uno en uno, el patio del recinto. El último, Juan Carlos, nos despidió con una sonrisa antes de desaparecer. De ahí saldrá dentro de tres años y 90 días. ●

Arte y Salud. Instituciones colaboradoras.

Arte y Salud. Cartel. 1992.

Arte y Salud. Navas de Riofrío. M. Vicente.1992.

Arte y Salud. Taller en la Naturaleza. Navillas. M. Vicente.1993.

4. 1. 16 LABERINTOS : LENS –ART- BIO -1993-

- PROYECTO 7 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Centro Penitenciario de Segovia. Cuarto Proyecto en Segovia.

Elegimos el Laberinto como símbolo de la situación cerrada y peligrosa donde las personas presas, deben establecer los movimientos necesarios para salir con Bien.

Como Teseo, un preso habita un circuito, está en la circunstancia donde no se pueden eludir responsabilidades y sin embargo los riesgos parecen de difícil solución.

Cada uno de nosotros tiene un Laberinto del que aprender, o en el que crecer para llegar a nuestro Centro, donde el Conocimiento empieza a posibilitarnos el avance hacia adelante.

*Laberintos. Signos.
Tierras sobre madera.
Técnicas mixtas.
M. Vicente.
1993.*

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Nos propusimos buscar sentidos en todos los obstáculos que había a nuestro alrededor y también en los signos de nuestra vida y de la vida en global, que eran laberintos universales inscritos de forma natural en los ecosistemas de los humanos y de los seres vivos.

Buscamos los indicios de hilos que ya estaban a nuestro alrededor, sabiendo que las líneas de los objetos de la realidad personal trabajados, tienen la consistencia de darnos los indicios de salidas que podemos continuar hasta dar con los encuentros y los ritmos de las salidas novedosas.

En nuestro cuerpo en primer lugar hay inscritos laberintos naturales cuyo funcionamiento e inteligencia es ejemplar: los ojos, las líneas del cuerpo exteriores e interiores, las huellas galácticas de nuestros dedos, los rastros de los papeles que encierran o dan la libertad

jurídicamente y un largo recuento de propuestas individuales y colectivas.

La propuesta era dibujar nuestra propia espiral simbólica de tantas formas que al ejercitarla nos mostrara posibles caminos y variedad de hilos nuevos que recoger una vez extendidos a lo largo de nuestras biografías.

Laberintos. Fragmento de cuadro. 170x90cm. Técnica mixta sobre papel y madera. 1993.

OBJETIVOS

1. Investigar los laberintos personales en sus formas sígnicas y simbólicas.
2. Descubrir nuestras espirales naturales, esas que nos hacen evolucionar como especie humana y como criaturas naturales.
3. Descubrir los hilos existentes en los partes y papeles de la burocracia que tratan de acotarnos, en una cárcel y en la sociedad general.
4. Buscar centros y puntos de sentido personalizado y grupal.
5. Ensayar a modo de mantra gráfico, a modo de mandala venerable, el funcionamiento de la Espiral de la Vida personal y grupal.

Laberintos.
80x 70cm.
Tinta de
impresión
sobre papel
y latón.
1993.

6. Meditar, profundizar, en lo sagrado de nuestro trabajo personal y colectivo en la Tierra.
7. Practicar vías de salida creativas y con humor, que nos puedan acercar al conocimiento de los laberintos para aprender y conseguir herramientas de salida para aportar nuestro esfuerzo imprescindible y benéfico al grupo de los humanos y a la Vida Universal.

Laberintos.
70x70cm.
Arpillera, papel
Y latón en caja
de madera.

1993.

8. Organizar de forma visible, plástica, nuestras biografías e historias personales para encontrarnos a nosotros mismos y a los otros de forma más centrada y evolutiva.

CONCLUSIONES

. El lenguaje en imágenes que nos proporciona el Arte es el más adecuado para recuperar el contenido más profundo, la zona más espiritual de la imaginación, para hacer renacer signos gastados o interrumpidos en su corriente más vital y oculta.

. La búsqueda simbólica del Centro³⁸⁷, nos centra, nos equilibra, este trabajo de centrado interior, con-centrado, lo hacen de forma muy precisa el Yoga y la Meditación, a través del ejercicio se armonizan músculos externos y conciencia interna, Pensamiento y Acción. También la Psicología más Positiva entrena los cuidados de lo más valioso humano. El Centro, es lo Sagrado, el Corazón espiritual.

³⁸⁷ ELIADE, M. *Yoga, Inmortalidad y Libertad*. La Pléyade. Buenos Aires. 1977.

. Al ensayar viajes laberínticos aceptamos el trabajo de búsqueda que como humanos tenemos en nuestros mapas personales, inscritos en nuestras huellas como manifestaciones más genéticas y a la vez arquetípicas y universales.

Laberintos.

Caja de 12x12cm.
Parte de una
pieza con 28 cajas
formando un
cuadrado de
250 x1 20cm.

Técnicas mixtas
sobre
Papel y madera.

1993.

. Tuvimos la suerte de realizar todo el enmarcado y envasado de las obras, en un taller constituido por presos participantes en los talleres, bajo la dirección de un monitor también del grupo de artistas que intervenían en los procesos.

. Para el Taller de enmarcado constituido en Segovia, se trasladaron maquinarias de otros centros que no eran usadas y se puso al frente a una persona; Jesús un ebanista profesional con aprendizaje en una empresa familiar, de muy buena factura.

.Se generó un puesto de trabajo para Jesús "Tellez" que fue encargado de la Carpintería.

Jesús, "Tellez".

Nuestro maestro
carpintero del
Taller de
Enmarcado y
Envasado.

Segovia.

1993.

. Se pudieron reciclar personas, maderas y oficios aprendidos para el avance personal de todos los integrantes del Taller.

. Se realizaron aprendizajes conjuntos de expresión y presentación personal y plástica con resultados llenos de intensidad y calidad.

. Pudimos ensayar las salidas de los recintos problemáticos interiores y exteriores de forma que fue un entrenamiento muy completo mental y referido a las acciones reales del conjunto de los procesos trabajados.

EXPOSICIÓN

Tuvimos la suerte de poder exponer en tres lugares y tres salas interesantes:

1ª. Casa de la Alhóndiga. Segovia.

2ª. Centro Cultural Puerta de Toledo. Madrid.

3ª. Centro Cultural Margarita Nelken. Coslada. Madrid.

1ª Exposición _____ Diciembre de 1993.

Se celebró en la Casa de la Alhóndiga de Segovia un edificio precioso de piedra del siglo XVII, un depósito de granos: trigo, centeno, mijo, judías, maíz, habas, cebada y avena, entre otros.

Casa de la Alhóndiga. S. XVII. Segovia.

Pudieron salir los componentes del Taller en su mayoría y fue una experiencia que también alimento nuestras cabezas y corazones igual que el recinto en sus orígenes.

2ª Exposición _____ En marzo de 1994.

Se realizó en el Centro Cultural Puerta de Toledo de Madrid. Un edificio de Navarro

Baldeweg con una sala de exposiciones interesante.

El Ayuntamiento editó un pequeño catálogo de presentación de la obra y a la inauguración acudieron muchos de los chicos que intervinieron en el proceso, artistas contemporáneos, alumnos de otros cursos de Madrid y muchas personas a las que gustó la noticia y el tema. Tuvo gran diversidad de públicos por estar la sala en un lugar muy céntrico de Madrid.

Laberintos.
Exposición.
Centro
Cultural
Puerta de
Toledo.
Madrid.
1994.

3ª Exposición Mayo de 1994.

En el Centro Cultural Margarita Nelken. Coslada. Madrid.

Fuimos llamados para exponer en Coslada un pueblo cercano a Madrid que tenía este interesante centro cultural con una buena programación debida a una gestión inteligente de personas preparadas y progresistas.

Editaron un díptico insertado en un cuadernillo de actividades que refería toda la programación de actos culturales y actividades del Centro.

Realizamos una mesa redonda: “El Arte como Medio para la Integración Social”[♦], con la participación de educadores y monitores.

Una de las propuestas que salió de la Mesa Redonda fue, la necesidad de establecer y asumir el Arte como Servicio Público ya que es capaz de deshacer nudos, de hacer fluir los nexos necesarios y aunar las energías, las capacidades que otras líneas de trabajo no pueden llevar a cabo.

También llegamos a formular de nuevo que la Generación o Creación está mezclada y es inseparable de la Crisis, de la Alteración. Los inmovilizados en los márgenes nos están

[♦] El Arte centra personalmente y como consecuencia es capaz de integrarnos en nuestro mejor Yo, unirnos o conectarnos a él, por ello también posibilita la re-uniión con los otros.

poniendo ante los ojos la necesidad de la búsqueda sistemática de territorios nuevos de la Conciencia para progresar.

Laberintos.

3ª Exposición.
Sala del Centro
Margarita Nelken.

Coslada.
Madrid.

1994.

El Arte aquí, que hemos llamado “Arte en Sitio” experimenta el Arte como Laboratorio de generación de Ideas, para que la Inteligencia abra nuevos canales de Comunicación con la Realidad total, son los canales que producen el progreso Social e Histórico, aquel que está íntimamente unido a todos y cada uno de los individuos y puesto que el todo está compuesto de infinitas partes, cada paso en un fragmento, compromete al conjunto.

Estos indicios de paciente trabajo detectivesco, los envasamos en cajas de laboratorio para que nuestra mirada y la de los humanos encerrados dialoguen y compartan el trabajo común de la historia real, aquella soterrada que no salta a las páginas del drama habitual, la que programa nuevos Mapas con itinerarios avanzados y conforma la Cultura Activa y Democrática.

Las emocionantes vías y líneas de la sangre nos mueven y conmueven el corazón y los ojos asomados a diferentes huecos de la oscuridad, pueden estudiar los cierres, las aperturas y las llaves precisadas.

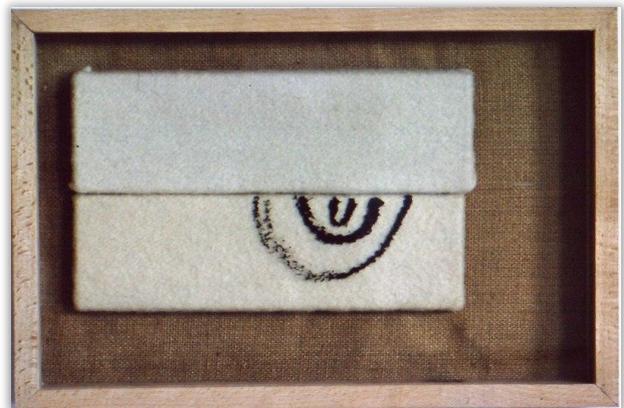
Laberintos. Candados y signos personales. Envasados. 400 x 140cm. 1993.

El Universo del cuerpo voluntariamente parcelado para su exploración plástica, completa nuevas geografías y puede conformar pájaros ancestrales a la manera de Nazca, Perú. Esas aves capaces de liberar los límites del tiempo y el espacio.

*Laberintos.
Pájaro.
165 x
100cm.
Técnicas
mixtas.
Sobre
madera.
1993.*

Laberintos. 60 x 28cm. Técnica mixta sobre fieltro y arpillera. 1993.

PUBLICACIONES

- Catálogos y Folletos.

- .Catálogo con textos de los componentes del Taller y responsables públicos.
- .Tríptico del Ayuntamiento de Madrid, con texto nuestro.
- .Díptico del Ayuntamiento de Coslada, con texto del Taller de Arte.
- .Folleto de mesas Redondas en Coslada.

- Prensa

. 10 de Diciembre-

NIETO, T.S: *“Trece internos del centro penitenciario exponen sus “laberintos” en La Alhóndiga. Es la sexta muestra de trabajos coordinada por el Taller de Arte Experimental en Segovia”*. El Norte de Castilla. Segovia.

.11 de Diciembre 1993-

HERNÁNDEZ, I: *“Exposición del Taller de Arte del Centro Penitenciario de Segovia. “Día a día Laberintos”*. Escaparate de Segovia. Segovia.

.13 de Diciembre 1993- *“Taller de Arte Experimental del Centro Penitenciario de Segovia. Exposición”*. *“Cronología del Taller de Arte en Segovia”*. Guía Semanal de Segovia N° 694. Segovia.

.14 de Diciembre 1993-

SANZ, T: *“Los trabajos de los reclusos, en la sala de La Alhóndiga”*. El Mundo. Madrid.

.25 de Marzo 1994-

“Laberintos”. El País. Madrid.

.12 de Abril 1994-

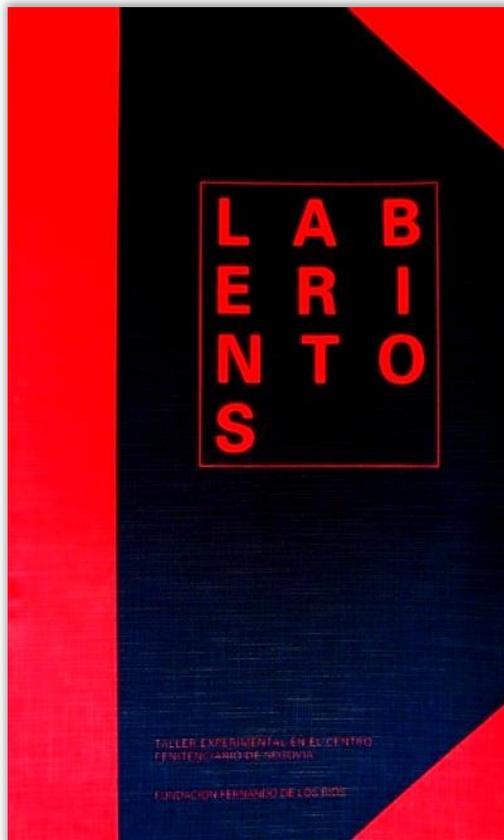
CASTRO, F: *“Manchas desde la reclusión”*. Diario 16. Madrid.

.Abril de 1994-

“Inauguración de la Exposición “Laberintos” del Taller Experimental del Centro Penitenciario de Segovia”. Rev. Información Local. Coslada.

. 13 de Abril 1994-

“Laberintos”. Metrópoli. Arte. El Mundo. Madrid.

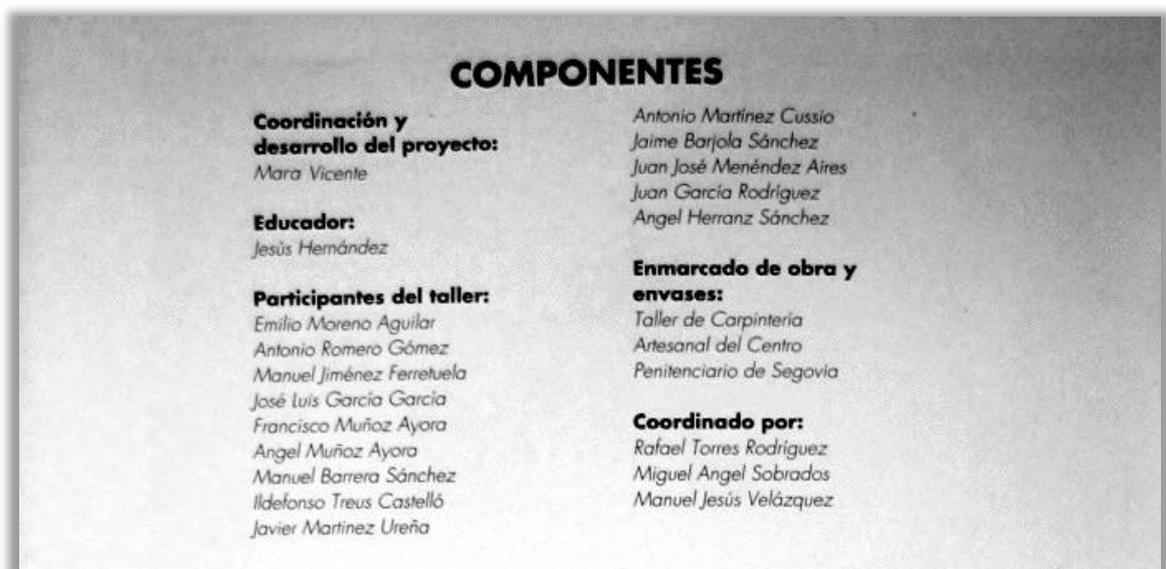
Laberintos.
Catálogo.
Madrid.
1994.

<p>COMPONENTES</p> <p>Coordinación y desarrollo del proyecto: Maia Vicente</p> <p>Educador: Jesús Hernández</p> <p>Participantes del taller: Emilio Moreno Aguilar Antonio Romero Gómez Manuel Jiménez Ferreruela José Luis García García Francisco Muñoz Ayora Ángel Muñoz Ayora Manuel Barrera Sánchez Ildefonso Treus Castelló</p> <p>Enmarcado de obra y envases: Taller de Carpintería Artesanal del Centro Penitenciario de Segovia. Coordinado por: Rafael Torres Rodríguez Miguel Ángel Sobrados Manuel Jesús Vázquez Téllez</p> <p>CRONOLOGÍA DEL TALLER DE ARTE EXPERIMENTAL</p> <p>Centro Penitenciario Madrid II: 1990: "Arte y Trabajo Social". Antigua Casa Solariega de Alcalá de Henares. Casa Municipal de Salud. "El Arte como Estrategia". Centro Sociocultural Maestro Alonso. Madrid. "El Arte como Camino: Memoria, Proyecto y Futuro". Casa de la Entrevista. Alcalá de Henares.</p> <p>Centro Penitenciario de Segovia: 1991: "Proyectos para hablar de Paisaje Humano". Teatro Juan Bravo. Segovia.</p>	<p>Sala de Exposiciones Centro Cultural "Puerta de Toledo" Gran Vía de S. Francisco, s/n. Madrid</p> <p>15 de marzo-11 de abril 1994</p> <p>Laborables de 11 a 20 h.</p> <p>Ayuntamiento de Madrid Junta Municipal de Centro</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>L A B E R I N T O S</p> </div> <p>Taller de Arte Experimental en el Centro Penitenciario de Segovia</p> <p>Ayuntamiento de Madrid Junta Municipal de Centro Fundación Fernando de los Rios</p>
---	--	--

Laberintos. 2ª Exposición. Tríptico. Ayuntamiento de Madrid. 1994.

Laberintos. 3ª Exposición. Díptico. Coslada. Parte exterior. 1994.

Laberintos. Díptico. Fragmento, Componentes. Coslada. 1994.

"LABERINTOS", es el trabajo de un grupo de presos del centro penitenciario de Segovia, coordinado por el taller de arte experimental "Arte en sitio" y apoyado por la Fundación Fernando de los Ríos que asume el Arte como servicio público, la acción es desarrollada por un grupo de iguales, que se activa hacia la reflexión inteligente e innovadora, que produce la experimentación plástica en un lugar, usando sus coordenadas externas y la geografía interior del hombre, para trazar nuevos mapas que avancen el conocimiento.

Encajar un símbolo como el laberinto en la experiencia personal y física de hombres presos; nos remite al esfuerzo individual que todos hemos de realizar para que la salida de lo difícil sea una tarea también común.

Aquellos que han caldo en los márgenes de lo permitido y aceptado, tienen la capacidad de introducirnos en las arillas, otros aportamos la herramienta del arte para su exploración.

La generación o creación esta mezclada y es inseparable de la corrupción, de la alteración. Los inmovilizados en los márgenes; nos están poniendo ante los ojos la necesidad de la búsqueda sistemática de territorios nuevos de la conciencia para progresar.

"Arte en sitio" experimenta una vez más, el arte como laboratorio de generación de ideas, para que la inteligencia abra nuevos canales de comunicación con la realidad total, los que producen el progreso social e histórico, aquel que está íntimamente unido a todos y cada uno de los individuos, puesto que el todo está conformado de infinitas partes, cada paso de un fragmento, compromete al conjunto. Por ello el universo del cuerpo voluntariamente parcelado para su exploración plástica, completa nuevas geografías y conforma el pájaro ancestral, ese ave capaz de liberar los límites del tiempo y el espacio. Las emocionantes vías de la sangre nos conmueven el corazón y los ojos asomados a diferentes huecos de la oscuridad, estudian los cierras.

Estos indicios del paciente trabajo detectivesco; los envasamos en cajas de laboratorio para que vuestra mirada y la de los hombres encerrados dialogen y compartan el trabajo común de la historia real, aquella soterrada que no salta a las páginas del melodrama habitual, hace nuevos mapas con itinerarios avanzadas y que conforma la cultura activa y democrática.

Laberintos. Díptico. Coslada. Parte interior. 1994.

Laberintos. Folleto Mesas Redondas. Detalle. Coslada. 1994.

Es la sexta muestra de trabajos coordinada por el Taller de Arte Experimental en Segovia

Trece internos del centro penitenciario exponen sus «Laberintos» en La Alhóndiga

Segovia. TERESA S. NIETO

Trece internos del centro penitenciario participan en «Laberintos», la sexta exposición organizada por el Taller de Arte Experimental «Arte en sitio» en Segovia. La muestra se inaugura esta tarde en La Alhóndiga.

«Hemos explorado en equipo laberintos y ensayado sus salidas; hemos dado nombre, para conocerlos, a monstruos, gigantes y bestias varias que los pueblan...». Así introducen Emilio, Antonio, Manuel, José Luis, Francisco, Angel, Manuel Ildelfonso, Javier, Antonio, Jaime y Juanjo su exposición, en la que han trabajado desde el mes de septiembre.

Mara Vicente, una de los responsables del taller cuajado en Alcalá-Meco, les propuso en esta ocasión el tema del laberinto «y se sintieron identificados en seguida; de hecho, la estructura y geografía de la cárcel es como un laberinto». La habilidad de los artistas es aquí secundaria; importa más «superar a través del trabajo laberintos físicos, como la droga, la familia, la cárcel... y llegar al más importante, el personal», subraya la monitora.

Los resultados de los talleres celebrados desde que comenzaron a funcionar en 1990 (desde 1991 en Segovia) han sido tan positivos que la Dirección General de Servicios Penitenciarios han manifestado su deseo de extenderlo a los centros de Sevilla, Alicante, Avila y Carabanchel. También son numerosos los artistas que se han interesado por la posibilidad de im-

Dos de los monitores, Mara Vicente, a la izquierda, y Jesús Hernández. (FOTO ARCADIO)

partir algún cursillo, como se hizo en el anterior proyecto, «Algo de nada».

En el mes de enero se incorporará al taller el artista Nacho Criado, que tiene la intención de incorporar materiales más complejos (radiografías, hierro) a los tratados habitualmente en la sala del centro penitenciario donde trabajan.

«Con el tiempo hemos conseguido que se entienda al taller

como algo propio del centro, una parte más del proceso de reinserción, y no como un mero entretenimiento», comenta el educador Jesús Hernández.

Lo que más ha costado a las trece personas que han intervenido en «Laberintos» (prácticamente ninguno repite en el taller; muchos de los antiguos alumnos ya han salido o están en régimen abierto) ha sido

«mostrarse como son, y dejar de culpabilizar a la sociedad de todos sus problemas», señala Mara Vicente.

Muchos de ellos viven situaciones personales y penitenciarias complejas, por lo que para posibilitar su presencia en la inauguración de esta tarde ha sido necesaria la intervención directa del juez de Vigilancia de Valladolid. «Ha sido la Ariadna de este laberinto», dicen.

Proyecto complementario

Hace unos meses empezó a funcionar el taller formativo de carpintería, coordinado por Rafael Torres. El proyecto, complementario del artístico, cuenta con una ayuda del Fondo Social Europeo para convertirse en pocos meses en productivo. «Nuestra meta es que la autofinanciación. Por el momento, habíamos recibido encargos de obras que no podíamos dar salida por carecer de un acabado correcto», explican los monitores.

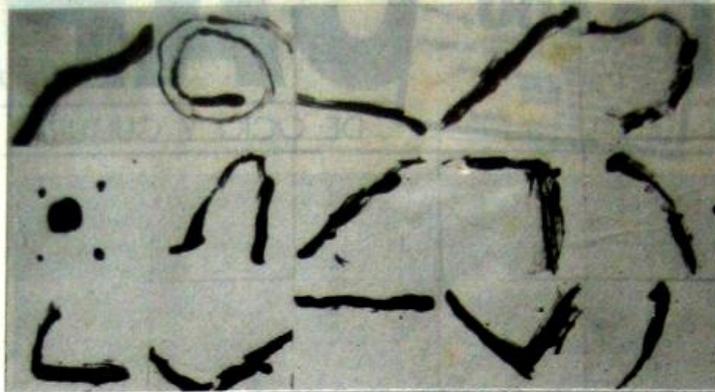
Por el momento, la iniciativa ha generado un puesto de trabajo cubierto por uno de los internos, Jesús, que es ebanista profesional. Cubrir un mercado alternativo y dar una nueva dimensión al significado habitual del concepto «artista» son dos de las dimensiones por las que pelea el taller. Además, intenta aplicar esta labor al pensamiento y situación personal de unos hombres imbuidos en un grupo problemático.

El reciclaje de materiales muy simples (incluso de desecho) caracteriza sus trabajos. «Parte de una filosofía, crecer desde lo mínimo, pero también nos viene bien para atenernos al estrecho presupuesto», explica Mara Vicente.

El taller, que lleva el sobrenombre de «Arte en sitio», abre periódicamente sus puertas a los internos que lo solicitan, aunque los grupos nunca superan las quince personas, para respetar la dinámica de trabajo. Los participantes, cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años, acuden dos veces por semana al aula, aunque muchos trabajan en sus celdas.

La exposición permanecerá abierta en las salas de La Alhóndiga hasta el próximo día 17 de diciembre.

CIONES

"Hay laberintos que hacemos día a día, trabajo sobre trabajo, huella contra huella."

Exposición del Taller de Arte del Centro Penitenciario de Segovia

"Día a día laberintos"

En estos momentos en los que cómodamente desde la tele del comedor se disfruta tanto en contemplar las miserias de los otros -historias tristes y dolorosas, "casos sin resolver" de usar y tirar-, quizá nos sorprenda -y ¡ojalá sea así!- ver que por quinta vez los cerrojos de nuestra cárcel se abren y de su interior, estampados en obras de arte, salen pensamientos sanos repletos de símbolos que hablan de la verdadera libertad, la de la mente: "hemos explorado en equipo laberintos y ensayado sus salidas. Hemos dado nombre para conocerlos, a monstruos, gigantes y bestias varias que los pueblan. Del otro lado se llega, suponemos, a una tierra que te sostiene".

Estas palabras me recuerdan que el laberinto más difícil de resolver es el que habita en nuestro interior. En este sentido no hay diferencias que valgan entre los de dentro y los de fuera, y a través de los mapas que durante cuatro meses han trazado un grupo de internos del Centro Penitenciario de Segovia, puedo reconocer que la geografía del individuo es un terreno abrupto lleno de picachos y agujeros. En un trabajo reflexivo e inteligente, en el taller experimental de arte de la cárcel, se han explorado con valentía los agujeros negros, esos que estos chicos han llamado "monstruos, gigantes o bestias". No estoy muy segura de cuántas veces me he atrevido a seguir los hilos de mi laberinto cuando la madeja me conduce al rincón donde mi

conciencia no quiere despertar. Pero la aventura del laberinto experimentada -paradójicamente- en la cárcel nos da pistas, y la primera premisa nos invita a conocer tranquilamente lo que nos machaca, lo que nos hace daño, asumirlo y olvidarlo. En este ejercicio encontraremos pequeñas salvaciones, puntos de luz que nos orientan hacia el exterior, ya que sabemos que históricamente los laberintos tienen salida.

Todos los individuos tenemos capacidad y derecho a ser libres, pero no todos comienzan ese camino con las mismas herramientas. Y precisamente, en esta ocasión, son los encarcelados, los privados de libertad por falta de boletos (herramientas de adaptación y equilibrio) en la tómbola

de la vida, los que nos ofrecen un modelo de libertad válido y necesario para todos. Este grupo de artistas intramuros apoyados en el lenguaje inofensivo e inmenso del arte, está por la labor de convertir un lugar de exclusión habitado por la fuerza, en un espacio donde fluyan pensamientos libres.

Mara Vicente, coordinadora de este taller, quizá pensó en recorrer su propio laberinto y en el intento se unieron Jesús Hernández, educador del Centro, Emilio Moreno, Antonio Romero, Manuel Jiménez, J. Luis García, Francisco y Angel Muñoz, Manuel Barrera, Ildefonso Treus, Javier y Antonio Martínez, Jaime Barjola y J. José Menéndez.

Isabel Hernández López

14 - XII - 1993

SEGOVIA**Los trabajos artísticos de los reclusos, en la sala de La Alhóndiga**

● La exposición «Laberintos» es el resultado de cuatro meses de trabajo en el taller «Arte en sitio» del centro penitenciario

TERESA SANZ

SEGOVIA.— Trece internos del centro penitenciario de Segovia, de entre 25 y 25 años, participaron en la exposición *Laberintos* que acogió la Alhóndiga. Más de sesenta obras, pintura, objetos y técnica de fotocopia, se exhibieron como resultado de cuatro meses de trabajo en el taller de arte *Arte en sitio*.

Los pintores Mara Vicente y Rafael Torres, con un funcionario y un educador de instituciones penitenciarias coordinan este taller que comenzó a funcionar en la cárcel de Alcalá-Meco y tiene en su trayectoria diez exposiciones, en Segovia es la sexta. Los presos que trabajan en el taller experimental cumplen todo tipo de condenas, algunos, según explica Mara Vicente, tienen a sus espaldas muchos años. El objetivo es evidente: ofrecer una alternativa lúdica que permita restaurar el diálogo de los condenados, roto con ellos mismos y con el resto de la sociedad.

Tanto Mara Vicente como Rafa Torres trabajan con «la expresión» desde hace muchos años y la formación del taller surgió de forma casual cuando conocieron a un interno de Alcalá-Meco. Fue entonces cuando la propuesta se aceptó en instituciones penitenciarias y la idea ha tenido tan buenos resultados que está en proyecto extenderla a otros centros penitenciarios del país como los de Sevilla, Alicante, Avila y Carabanchel.

Los internos se inscriben voluntariamente en las actividades plásticas. Se trabaja con grupos reducidos de unas 15 personas y son tantos los que se apuntan que han de realizar una selección. Las prioridades vienen definidas por la necesidad de cada interno y la continuidad que demuestran en el trabajo. Según cuenta Mara Vicente, «en principio se apuntan como evasión pero después disfrutan con la actividad plástica, les enrolla como le pasaría a cualquiera».

Tratan de recuperar un proceso de expresión que no pertenece únicamente al artista. «Todos podemos comunicarnos mediante las diferentes técnicas artísticas».

Con el tiempo, el taller ha llegado a entenderse como algo propio de la cárcel donde se encuentra. Es una parte más de la reinserción, no un mero entretenimiento. Muchos de los reclusos viven situaciones personales y penitenciarias complejas y encuentran en la expresión plástica una salida y, a la vez, un nexo de unión con lo que les rodea en el exterior.

Por primera vez, todos los presos que participan en la exposición *Laberintos* pudieron acudir a la inauguración. Para esto se ha llevado a la práctica una fórmula nueva. El juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, José Luis Castro, estuvo presente en la conclusión de los trabajos, junto a los presos.

Los reclusos exponen en Coslada

Muestra de arte contemporáneo realizada por presos de Segovia

CARLOS CUADROS

■ Una muestra de arte comprometido, tomado como medio de expresión que renuncia a los circuitos comerciales, se puede contemplar, hasta el día 17 de mayo, en el Centro Cultural "Margarita Nelken", de Coslada.

El Taller de Arte Experimental del Centro Penitenciario de Segovia ha traído a Coslada la exposición *Laberintos*. "Se trata de un ejercicio de exploración por la geografía interior del individuo y del grupo, surgida de las entrañas de un centro de castigo de la libertad", señala su promotora, Mara Vicente.

Esta exposición es la culminación de varios meses en los que una serie de artistas plásticos, comprometidos con su sociedad, trabajan con una docena de reclusos en un proceso de reflexión y creación tomando una idea-pretexito como punto de partida.

"Aportamos soportes nuevos sobre los que pintar y trabajar. Insistimos en la idea de convertir los oscuros lugares de exclusión en focos de atracción, desafío y estímulo

para el artista", afirma Rafael Torres.

La Fundación Fernández de los Ríos ha acogido este proyecto, cuyos inicios se remontan a una experiencia en la cárcel de Alcalá Meco, en 1989. Con ésta son ya 10 los programas realizados en varios centros penitenciarios.

Se trata de iniciativas propuestas por algunos pintores contemporáneos, como Nacho Criado, Concha Jerez, Gloria García Lorca, Mara Vicente o Rafael Torres, que han optado por sustituir el cómodo estudio por los comprometidos espacios de las cárceles, los barrios de chabolas, o cualquier otro foco de marginación social.

"El arte es mucho más que colgar cuadros en galerías. Debe servir para la vida y ha de estar necesariamente unido a ella. Reivindicamos esa capacidad de expresión de las personas que realizan actos creativos, pero a partir de su experiencia con los problemas que les rodean", señala Rafael Torres.

En la presente exposición se presentan obras de 15 reclusos. Su resultado final no

EN EL ESCENARIO. Enrique Urquijo y Los Probi ha merecido el Premio a la Mejor Intérprete Femenina. /MOWO

ha podido ser contemplado por Jesús Velázquez, el ebanista que preparó la ubicación de las obras de sus compañeros. Jesús murió hace unas semanas sin poder romper las redes de la droga, después de tres meses en la calle luchando por la rehabilitación.

Mara Vicente se muestra pesimista: "Nuestros procesos son satisfactorios para todos. Llegamos a conclusiones artísticas y sociales muy interesantes, pero luego, en la calle, faltan los cauces institucionales y terapéuticos necesarios para la regularización de estas personas. No hay vías eficaces para pasar de la situación marginal a la integración social".

SERVICIO PÚBLICO. El equipo del Taller de Arte Experimental ha logrado que sus obras pictóricas sean algo más que arte, y estén más cercanas de una labor social.

LABERINTO

■ LA IMAGEN DEL LABERINTO preside la exposición que se puede contemplar en el Centro Cultural de Coslada. La mitología nos cuenta cómo el rey cretense Minos dio forma laberíntica a su palacio, lugar en el que encerraba a prisioneros como el Minotauro, o Dédalo y su hijo Icaro.

Esta muestra ha llegado a convertir los pinceles en plumas y el lienzo en la cera con la que los reclusos, como Icaro, han podido ascender de su laberinto y salir libres.

"La repetición del laberinto en este trabajo ha pretendido un primer contacto con nuestro centro luminoso. Por lo menos despertar su posibilidad, comenzar a nombrarlo, iniciar el camino en nuestro interior, aquel que trasciende nuestra persona y nuestra historia", señala Mara Vicente.

30

cultura
MÉRCOLES
11 MAY 1994

Formación
AORIS

Abril. Coslada. Madrid. 1994.

*"La repetición del laberinto en este trabajo ha pretendido un primer contacto con nuestro centro luminoso. Por lo menos despertar su posibilidad, comenzar a nombrarlo, iniciar el camino en nuestro interior, aquel que trasciende nuestra persona y nuestra historia"*³⁸⁸.

Fragmento del artículo anterior, abril. 1994.

³⁸⁸ VICENTE, M. "La Geografía que nos habita". Catálogo. Laberintos. 1993.

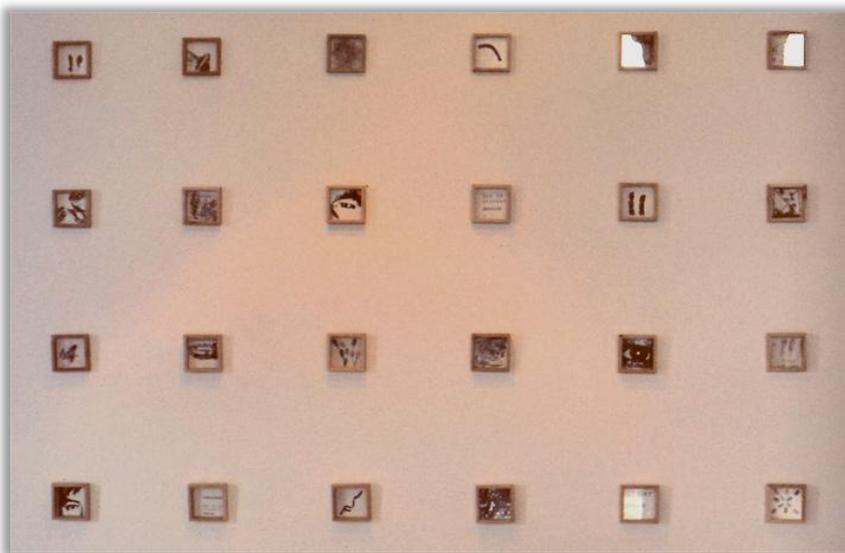
Laberintos. Parte del Grupo, E. Moreno, J. Barjola, A. Martínez, I. Treus, F. Muñoz, J. Martínez, M. Jiménez, M. Vicente, A. Romero. Taller. Prisión. Segovia.

Laberintos. Técnicas mixtas sobre papel. 1993.

Laberintos. Cajas. 12 x 12cm. Técnicas mixtas, parte de un Conjunto de cajas de 250 x 120cm. 1993.

Laberintos.

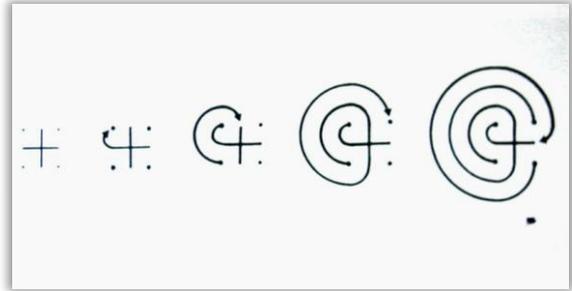
Fragmento de
pieza de 250
x 120 cm.

Formada por
28 cajas.

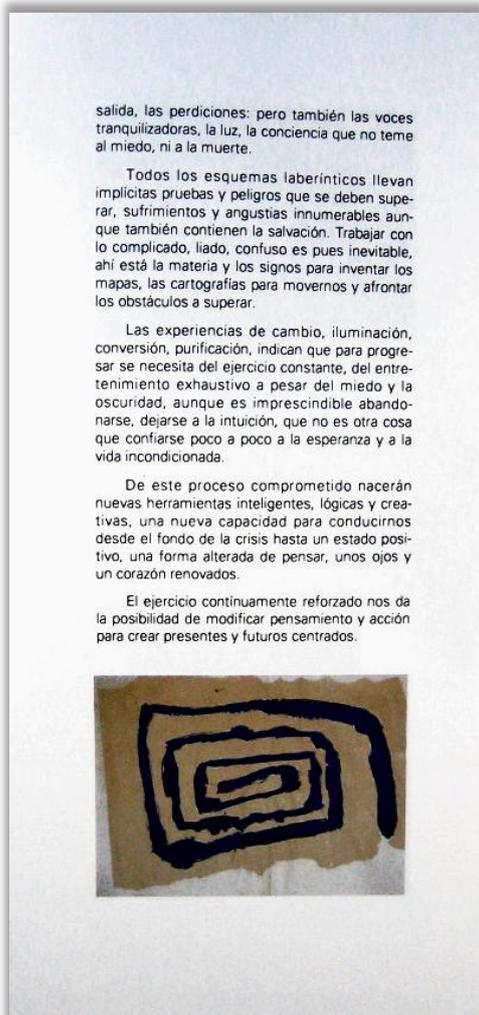
1994.

Laberintos. Exposición Puerta de Toledo. Redes Personales y Sociales

Laberintos. Catálogo. Pag.20.

Laberintos. Catálogo. Pag.11. M. Vicente. 1993.

Laberintos. Tríptico. 1994. Interior.

4. 1. 17 AUTO - ALTERACIÓN.

-1992-

- PROYECTO 8 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Experiencia número 8, en el interior de centros penitenciarios.

Se desarrolló en el Centro Penitenciario de Segovia, en Septiembre de 1992.

Salida al campo durante una semana, caminando por entornos rurales, para buscar vestigios de otras formas de pensar y estar, con la autoreflexión y la transformación de esquemas cotidianos.

Nos propusimos realizar una búsqueda de objetos encontrados en nuestro camino campestre, con el propósito sencillo de conocerlos y aceptarlos como signos que el azar ponía en nuestro camino.

Partimos del término “Alteración”, o “Autoalteración” de **John Cage**, al que tuvimos la suerte de conocer en una serie de acciones de su música en Madrid en 1991, en el Teatro Albéniz y en el Círculo de Bellas Artes donde participamos en una pieza de la que fuimos intérpretes como instrumentos humanos entre otras muchas personas y cantantes.

Murió **Cage** en agosto de 1992 y fue muy natural vivir este trayecto basándonos en su vivencia del Arte como Meditación que puede transformarnos.

Firma de John Cage.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

La Idea fue una vez más la oportunidad de vivir el campo y a nosotros en Libertad con una invitación a la intensidad de mirar a nuestro alrededor de forma tranquila en un entorno libre.

La Idea Proponía: Llegados al campo recogeremos las cosas minúsculas que lo pueblan, como

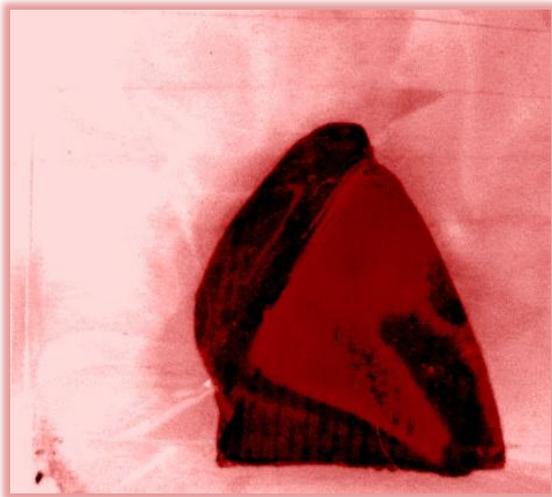
los humanos el planeta tierra. Entidades naturales o artificiales, reales o abstraídas, consideradas en sus cualidades o apreciadas en su pura sustancia, condición y naturaleza.

Una vez recibidos los objetos, en nuestro tiempo y posados en nuestra atención, formarán parte de nuestra vida. Nuestros pensamientos así pueden ser rojos, blancos, ligeros, azules, pesados, torcidos.....Al modo de los Ready Made, uno de nuestros referentes.

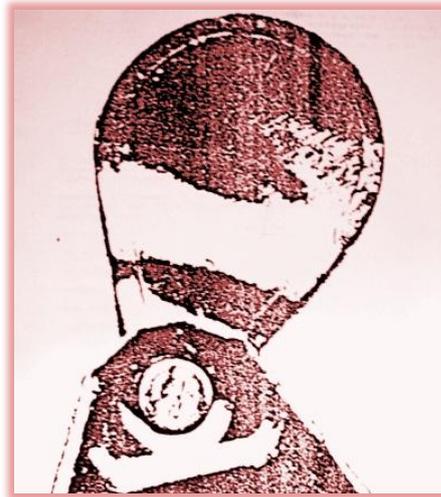
Todo ello para componer:

1. Un Diccionario de Signos Encontrados

Al observar el camino nos encontramos con figuras plásticas ya hechas y las elegimos para ensayar luego en el Taller motivos para contextos diversos. Las clasificamos y envasamos.

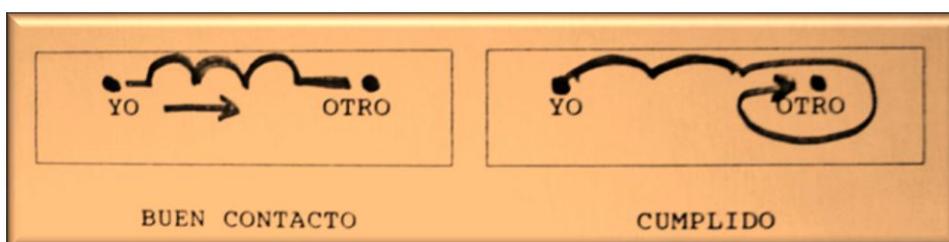
Diccionario. Signo. 1992.

Objeto de Diccionario. 1992.

2. Un Manual o Partitura Con los objetos diseñamos y componemos los esquemas gráficos de partituras, para las pautas de la actuación o acción sonora posterior. Luego las interpretamos sonoramente.

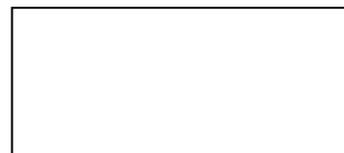
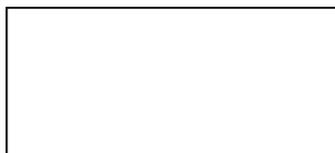
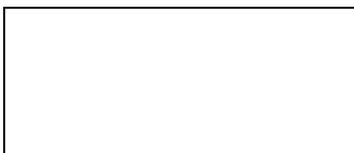
En verdad tanto el Diccionario como los Manuales nos sirvieron para posteriores proyectos como Laberintos y para el estudio y ordenación de Comportamientos plásticos y personales nuevos y positivos.

Ejemplo de "Partitura". Segovia. 1992.

Este Manual creado nos dará nuevas formas y pautas para la Acción real:

- de mirar -de callar, -de hablar, -de confiar -de movernos -de ritmarnos con hombres y con mujeres.

“Modelos de partituras”. Cuadrado de dimensiones decididas, a modo de pauta, o pentagrama para crear un libreto de composición y actuación.

Podemos ser los compositores de nuestro Ritmo, de nuestra Diversión y de nuestro Bienestar. El Azar puede ser descubierto de nuevo para el Juego y la Mirada Nueva de forma plástica y de forma personalizada y social en una de Red Creativa.

OBJETIVOS

1. Aprender a ver e interpretar realidades de formas nuevas y confiadas.
2. Crear un nuevo entorno plástico que nos permita decir cosas diferentes y crear un entorno diferente personal y social.
3. Crear nuevas redes de pensamientos y de acciones desde lo mínimo, lo casual, lo encontrado, el azar, lo elegido personal y grupalmente.
4. Investigar las sustancias que pueblan la realidad de los objetos y la realidad que exploro con Libertad y Confianza.
5. Ser capaces de alterar y de Autoalteración de Pensamientos y Acciones de formas cambiadas, revueltas para aprender a aceptar y modificar de formas que construyan modelos nuevos plásticos, visuales, sonoros y personales.
6. Practicar el Juego y el Humor, divertirnos con diálogos diferentes que crean nuevas líneas de Acción y de Pensamientos.
7. Investigar, clasificar, envasar, realidades nimias, pequeñas, minúsculas, del entorno.
8. Ejercitar nuestro Cuerpo, nuestra Respiración, nuestra Reflexión y la Meditación en la Naturaleza.
9. Aprender a enfocar las materias que conforman a las briznas vegetales, cerámicas, hierros, de insignificancia micro, pero actores en el Azar de los caminos y de las memorias de los humanos y los tiempos transcurridos.

10. Investigar de forma sencilla el resultado de concentrarnos en lo pequeño♦ para el ensayo de lo progresivamente más grande, lo Universal de lo que somos parte.
11. Ampliar la mirada y el pensamiento a formas y objetos que han sido alterados por el espacio y el tiempo.
12. Aprender a controlar nuestras alteraciones hacia nuestro mejor resultado creativo humano: Observar las marcas y señales que hemos dibujado con tatuajes y comportamientos lesivos.

CONCLUSIONES

.Las unidades, los elementos, los objetos micro, cambian al observarlos y colocarlos en otra realidad de forma creativa.

.Nuestro pensamiento y nuestra acción pueden cambiar con desplazamientos y miradas pequeñas que sumadas hacen y graban, esculpen los grandes Cambios.

Signos de Naturaleza. Diccionario. Segovia. 1992.

Signos, Huellas, Vestigios. Segovia. 1992.

. La realidad pinta y nosotros podemos pintar con ella de forma tranquila y confiada o azarosa y firme con criterios elegidos.

.Buscar y encontrar realidades aparentemente insignificantes y aceptarlas para conocerlas y transformarlas.

.Lo que transformamos nos transforma♦ si utilizamos la Creación como Herramienta de Pensamiento y Acción.

.Reciclamos el Pensamiento a través de los objetos y los grafismos que ellos describen.

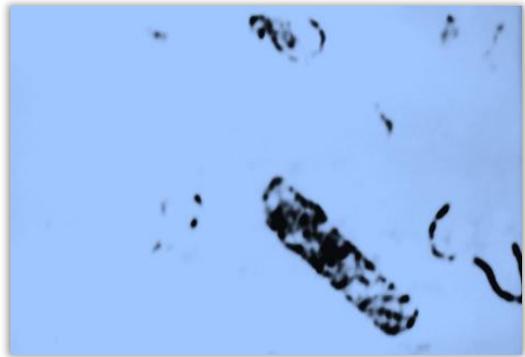
♦ Es el territorio del Símbolo como puente hacia lo impalpable. El sujeto está en el objeto y el sujeto contiene al objeto. Son otros verbos y escrituras más sutiles que las aprendidas. Nos convertimos en montaña, al decir del Zen. DESIMARU, T. *La Práctica del Zen*.

♦ Arte y Transformación Personal y Social.

.Reconsideramos también las marcas corporales que la vida en la cárcel había dejado en muchas personas del grupo, eran verdaderos mapas del autocastigo que observamos con detenimiento para desmarcarlos y crear Geografías del Bienestar.

Signos Envasados. Segovia. 1992.

Huellas para Partitura. Segovia. 1992.

. Observamos las pequeñas texturas que nos pueblan, las líneas y los surcos que nos dibujan, para añadir a los signos del paisaje geográfico, los del Paisaje Humano Natural y Bondadoso.

“*Ser montaña, flor, agua, nube*”³⁸⁹. Tiene mucho que ver este proyecto con la práctica del Zen en nuestra vida personal y también en la capacidad Zen de J. Cage en su modo de hacer música.

.Aclaremos con y para la gente que formaba nuestro entorno social seguro, o encontrado y creamos de nuevo redes humanas que nos permitían tanteos saludables y libres en una esfera de Confianza trabajada.

En síntesis Diccionario y Partitura, supusieron una decisión de alterar el pensamiento y la mirada para llegar a formas inventadas, nuevas y necesarias para recuperar la tranquilidad y por tanto la esperanza y el placer de vivir.

Fue también un esfuerzo de pensamiento en orden a la mirada sistemática y reflexiva, sobre sujetos encontrados en el suelo y sujetos de la red social.

A continuación pudimos desmenuzar los signos que hemos marcado o tatuado en nuestro territorio corporal. Observar las texturas que nos pueblan la piel, las líneas y los surcos que nos dibujan, para añadir a los signos del territorio, los del paisaje humano.

Comenzamos a interpretar con y para la gente de nuestro actual entorno social, los hallazgos que la red humana bien tejida en el Proceso, nos ayudó a crear para los Ensayos Libres y en la

³⁸⁹ DESIMARU, T. *La Práctica del Zen*. Kairós. Barcelona. 1990.

Confianza, en el Aquí y el Ahora del Zen y de lo espiritual como proceso que nos trasciende y nos sana.

Diccionario. Pág. 8. Segovia.1992.

Huellas para Partitura. Segovia. 1992.

4. 2 CENTROS DE TRABAJO SOCIAL Y CULTURAL. MADRID

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, ASOCIACIONES, GRUPOS.

Durante el trabajo en lugares extremadamente problemáticos, empezamos a compartir nuestra experiencia en formas de cursos para diferentes entidades, interesadas en la innovación de recursos personales y grupales.

Era otra forma de investigar y de practicar y desarrollar los métodos y técnicas para el progreso de proyectos educativos, con personas adultas comprometidas personal y socialmente con perfiles creativos de comunicación, reflexión y Acción Personal y Comunitaria.

4. 2. 1 INTRODUCCIÓN

Nos habíamos propuesto introducir en los lugares difíciles el Pensamiento y la Acción Creativas a través del Arte de nuestros días, ya llevábamos una experiencia de lugares cerrados y de alta seguridad y de personas introducidas en ellos.

Al conocer los recursos sociales para estas personas, hablábamos con profesionales que necesitaban nuevos proyectos e ideas para salir de los bloqueos del Trabajo Social, para los que nunca son preparados, desde luego no hay técnicas creativas en sus estudios que hagan generar procesos adaptados a los distintos lugares donde se produce la desigualdad y la

exclusión, desde barrios, a colegios e institutos con alto índice de riesgos.

También los profesores de centros educativos y las Asociaciones necesitan recursos que generen una enseñanza viva, motivada, es decir Aprendizajes realmente significativos para crecer y evolucionar de forma equilibrada y saludable.

Los lugares o centros de trabajo educativo en muchas ocasiones se parecen o están edificados con las mismas características inhóspitas de los centros penitenciarios, de hecho parecen modelos arquitectónicos establecidos por empresas similares. Sería una buena investigación, analizar estos No-lugares dedicados a la formación y la educación.

En otras ocasiones está cuidado el diseño y las condiciones de construcción son precarias hemos visto centros que se han desplomado y sedes culturales o casas de Cultura que no reúnen las mínimas condiciones para actos o intercambios culturales.

Al introducir los Cursos de Arte en diferentes lugares o sitios, comenzamos a denominarlos “Arte en Sitio”, en el Sitio o Espacio donde se desarrolla el trabajo y también en el Espacio Acotado para determinadas personas con problemas.

Estamos convencidos de el Arte y los que trabajamos en él podemos convertir el espacio donde no se quiere o no se puede mirar, en la superficie a través de la cual ver de nuevo la

Congreso
Comunidades
Terapéuticas.
Madrid.
1992.

realidad circundante y la propia, es decir de nuevo los problemas, las trabas, llevan implícitas las soluciones si los miramos con miradas divergentes.

Se pueden crear nuevas conexiones y circuitos creativos que hagan posible la circulación de Cambios y Progresos porque aprendemos a conducir nuestra mente y nuestras emociones, a

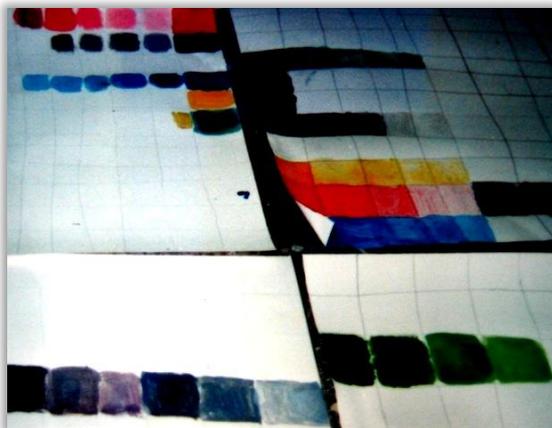
manejar de formas nuevas los conocimientos y la información.

Es en realidad aprender a Conducir nuestro Pensamiento y nuestra Acción de forma creativa y en grupo, con talante colaborador y participante, con la Suma de energías y hasta con la multiplicación de ideas y experiencias.

4. 2. 2 DESCRIPCIÓN

Detallamos cuatro de los Proyectos que reúnen parecidas características y cualidades a los ya relatados, aunque están adaptados a los participantes provenientes de diversos campos del trabajo Educativo y Social, como trabajadores sociales, psicólogos, maestros, educadores de barrio y de calle, muchos de ellos provenían de Bellas Artes y estaban interesados en hacer Arte en sus respectivos lugares de trabajo.

Para el Centro de Estudios del Menor, del Ministerio de Asuntos Sociales realizamos cuatro cursos, durante cuatro años seguidos y siempre lo convertíamos en un lugar donde experimentar, ver y caminar a través de pasillos y patios, los procesos y los resultados en forma de piezas en exposición realizadas durante el trabajo de los cursos.

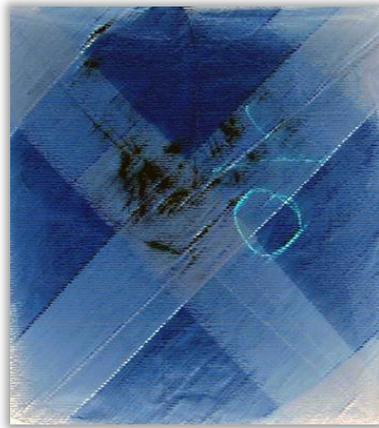
Centro
de
Estudios
del
Menor.
Madrid.
1993.
M.
Vicente.

Se desarrollaba el curso en una línea de Formación para Educadores Sociales y se llamó: “Arte y Trabajo Social: Aproximación a la Expresión Plástica como Estrategia en Intervención Comunitaria”.

Entre los Objetivos añadidos a los ya habituales en nuestros tipos de Proyectos, se añadían las aplicaciones propias de los contextos en que trabajaban los componentes del Taller. Era una manera de extender la práctica del Arte en contextos de dificultades personales y sociales en la calle o a veces en centros de rehabilitación de jóvenes.

En otros casos como “Copy-Arte”, eran los Centros de Profesores de Colegios de algún barrio

concreto los que nos llamaban para poner en marcha grupos de trabajo creativo en sus respectivos centros. En otro caso fue “Investiga en el Entorno y Exponlo”, un trabajo de Investigación creativa llevado a cabo dentro de un grupo de escolares de barrio problemático, con algunos de sus profesores.

Signo. M. Vicente.

En otros casos eran Asociaciones las que pedían encargos concretos es el caso de “El Cuidado de las Basuras” para la provincia Córdoba y en algunos barrios de Madrid como Vallecas y el Pueblo de Vallecas.

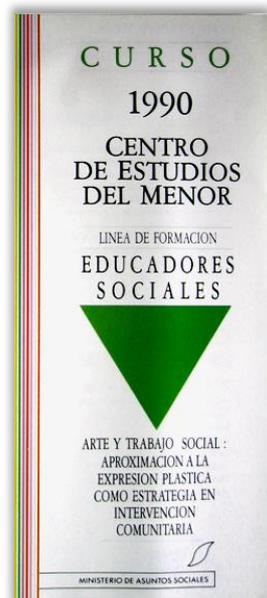
“Arte y Ensa-Yos” se realizó dentro de la Programación de Educación Permanente, de la Escuela de Animación y Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid, se llamaba el Curso “Creatividad en Medios Marginales”.

Ensa-Yos.

Lo interesante de estos cursos es la gran motivación de los participantes que eran adultos comprometidos en su forma de trabajo y también con las personas y el lugar en el que trabajaban.

Eran la posibilidad de investigar en grupo con personas adultas de formación en muchos casos universitaria y en muchas ocasiones de edades iguales o superiores a las nuestras y convocatorias hacia lo social y lo comunitario como nosotros.

Curso
Arte y Trabajo Social.
Centro de Estudios del Menor.
Ministerio de Asuntos Sociales.
Madrid.
1990-1993.

Lo importante es que debíamos conectar los contextos a nuevas formas y fórmulas de Investigación y Acción para el avance de los procesos que necesitaban llevar a los procesos personales y grupales de barrios, centros, comunidades de barrio y proyectos de organización y ecología personal y social.

Vestigios Huma-nos, fue una investigación en las calles de Madrid sobre la visualización y expresión de personas marginadas del sistema comunitario y social y bordeadas a diario por los ciudadanos, por todos los humanos que circulaban por las calles a su alrededor.

Investiga en el Entorno y Exponlo, fue un encargo para un grupo de profesores comprometidos con la Educación en barrios problemáticos de Madrid.

4. 2. 3 COPY-ARTE. ESTRUCTURA / DESESTRUCTURA.

ARTE CON FOTOCOPIADORA. - 1995 -

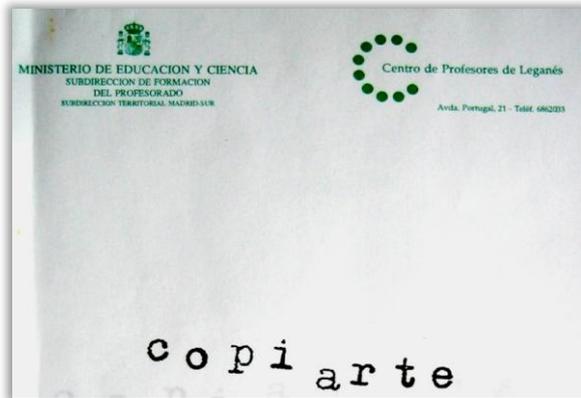
- **PROYECTO 9** -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

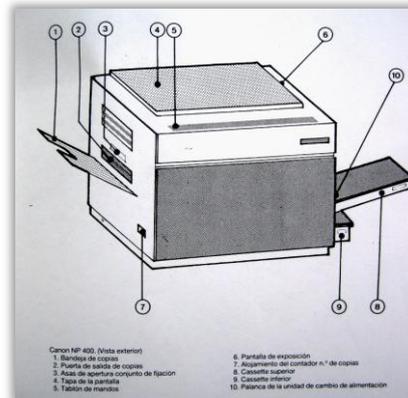
Sugerimos usar las fotocopadoras de un Centro de Formación de Profesores de Educación Primaria en Leganés, un gran barrio de Madrid.

En el centro usaban las fotocopadoras para apuntes, para tareas administrativas, etc.es decir un uso convencional, en el convencimiento de que usar las herramientas que usamos a diario

para trabajos normales con el objetivo de experimentar y vivir las líneas, las formas y las manchas, produce encuentros creativos interesantes para la expresión de adultos y chicos de todas las edades.

Copy - Arte. 1995.

Copy - Arte. 1995. Fotocopiadora.

OBJETIVOS

1. Experimentar las posibilidades artísticas de los elementos e imágenes cotidianas.
2. Usar herramientas cotidianas poco acostumbradas a los recursos expresivos y artísticos.
3. Crear los recursos personales expresivos que hacen vivenciar el Arte de forma contemporánea.
4. Desentrañar los misterios de las máquinas de copiar y su funcionamiento para el Arte.
5. Experimentar los inicios el dibujo y la geometría desde la estructura de los elementos que nos rodean de forma cotidiana.
6. Vivenciar la formación de imágenes con las características de una máquina que puede reproducir no solo la realidad, sino otras realidades que las formas y los materiales esconden.
7. Divertirnos con las máquinas usadas como herramientas de búsquedas artísticas.
8. Investigar, desarrollar la curiosidad, como base del Conocimiento de lo exterior y lo interior de las materias.
9. Buscar formas nuevas de acercarse a los materiales y a la realidad diaria y de aprendizaje.
10. Aprender a manejar la fotocopiadora y usarla para crear formas diferentes de mirar y vivir.

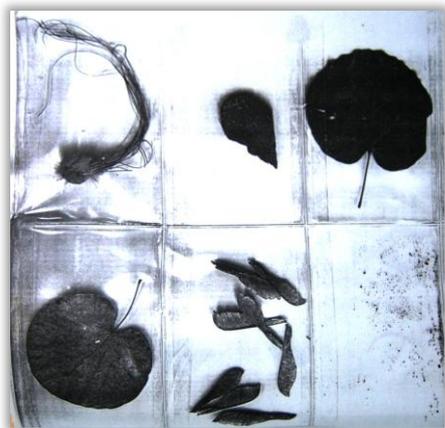
11. Crear nuevas imágenes a partir de lo habitual y de lo cercano.
12. Pintar de otra manera. Todo puede pintar.
13. Conocer por aproximación el Copy Art, ya conocido en Arte.

CONCLUSIONES

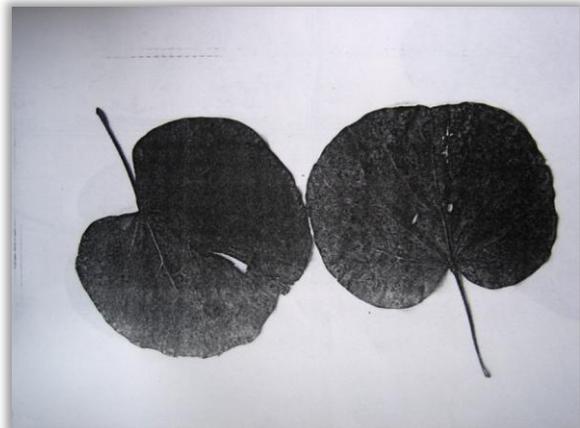
En los materiales, procuramos trabajar con los habituales puestos a actuar con otras fórmulas y usos.

Los papeles y materiales de uso habitual en clase, usados de formas diferentes, descontextualizadas.

Los objetos de interés para cada uno.

Copy - Arte. 1995.

Copy - Arte. 1995.

Los elementos naturales recogidos en el entorno.

La búsqueda de tipos de letras impresas o recogidas de escritos, de interés para los participantes.

Los textos que diferentes máquinas de escribir antiguas y modernas aseguibles en el entorno, saben hacer y sus resultados jugando con las fotocopias de ellos.

Los apuntes del suelo donde nos movemos en el aula y alrededores, externos a ella.

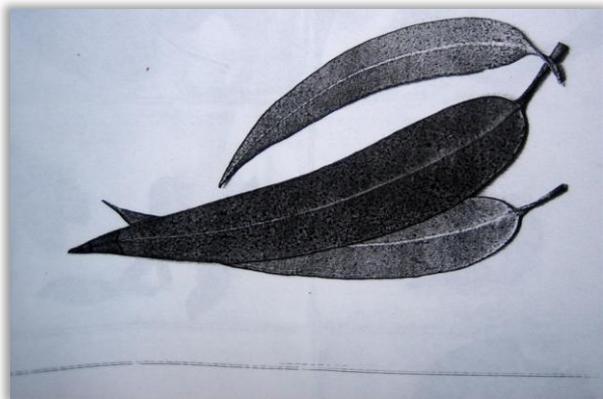
Las imágenes y fotografías de revistas y libros de textos para investigar fotocopiando.

Las posibilidades del propio cuerpo y su uso interesante en calçado mecánico.

Las bolsas de diferente transparencia para el envasado de los resultados, con productos de la Investigación.

Las transparencias con imágenes interesantes, elegidas por cada uno, expresivamente.

Las fotografías personales de materiales o materias atractivas para cada uno.

Copy- Arte. M Vicente. 1995.

Copy - Arte. M. Vicente.

La metodología la habitual en nuestros talleres tratando de decodificar de otra forma todos los procedimientos y personalizarlos:

Fue Activa, participativa, personal y grupal. Se realizó un estudio de aproximación al Copy Art con material de diferentes fuentes.

Se comentó bibliografía referida al uso de la maquinaria de fotocopiar y referencias a varios artistas que han experimentado esta técnica.

Pudimos reflexionar sobre el proceso y ponerlo en común. Abrimos el campo de la Experimentación para adultos que pueden transmitir su experiencia liberada de los usos habituales, de forma motivada, en sus diferentes centros.

Comprobamos que es fácil conseguir entender y practicar los temas Transversales derivados de estos procesos que desestructuran lo cotidiano para encontrar nuevas estructuras y organización de la realidad. Medio Ambiente, Participación y Activación de Grupo. Medio Social. Responsabilidad Compartida. Lo Digital en Ciencias, lo Analógico en Literatura.

Sumamos Investigación y Acción para el Conocimiento Personal y Académico.

Usamos con Libertad las Herramientas y las sumamos a las búsquedas de aprendizajes Significativos para el Conocimiento Interno y Externo.

Las fotocopias han ejercido siempre una gran sugestión en nosotros, su forma de leer las imágenes tiene mucho a nuestra forma de ver con el grabado y sus fórmulas de luz, puntos y líneas que conforman la realidad en nuevas grafías sorprendentes.

Para nosotros es un juego para mirar las fisonomías, los lugares y los objetos de formas muy

sorprendentes, investigadoras de formas de ver novedosas.

Salvar La Brecha. Proyecto. Fotocopias y mixtas. M. Vicente.2002.

Copy – Arte. 1995.

4. 2. 4 EL CUIDADO DE LAS BASURAS.

ARTE Y RECICLADO - 1994 -

- PROYECTO 10 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Experiencia Didáctica de Arte y Reciclado para una Asociación Rural en la provincia de Córdoba.

Nos pidieron un Taller para escolares de la provincia de Córdoba, que mentalizara a la vez a las familias en su conjunto. Se necesitaba mentalizar a padres y niños de una forma directa para aprender el significado de pensar de otra manera y tomar las decisiones correspondientes.

Propusimos un Taller de Conocimiento de los materiales que el Reciclado rescata de lo desperdiciado que nos permitimos aún tirar a la Naturaleza.

El Cuidado de las Basuras.

Diario de Córdoba.

12 -6- 1994.
Córdoba.

El planteamiento fue desde el principio la implicación de recogida de material en casa, organizados desde su colegio y luego en los propios vertederos, que pueden ser fábricas de materias básicas para volver a crear objetos interesantes y necesarios.

Cada mañana a partir de las nueve y hasta después del mediodía, llegaban en autobús unos cincuenta niños y niñas desde sus centros escolares.

Hacían un recorrido explicativo con los trabajadores responsables del lugar, de los espacios y de las salas el Vertedero con las clasificaciones de productos y el campo de los residuos orgánicos.

Se acercaban hasta la superficie donde vertían los camiones la basura para percibir directamente el paisaje de bolsas de los residuos triturados y cómo las máquinas y los hombres maniobran para extender miles de kilos de restos sólidos que cada día se producían en su zona de la provincia.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Participaron 1800 niños y sus respectivos padres y colegios, coordinados por una entidad cultural y la Diputación como institución responsable de poner en marcha el Reciclado profesional de los desperdicios en toda la provincia de Córdoba.

El Cuidado de las Basuras. Pieza. Técnica mixta sobre cartón reciclado. M. Vicente.1994.

"Piense". Arte y Reciclado. Córdoba. 1994.

Comprendían la organización del lugar donde se organizan y reciclan los residuos: los sólidos por un lado, aparte los voluminosos y en un punto la piscina donde van a parar los residuos

líquidos, que se resbalan de las materias orgánicas.

A continuación hacían un circuito de Información sobre Ecología con Experiencias de otros lugares que ya hacían reciclados y el funcionamiento de un Vertedero, para visualizar para qué sirve recoger y reciclar los residuos que generamos y los productos nuevos que se generan.

El trabajo para el Arte fue experimentar la vida que recobran los materiales, cuando los miramos y los conocemos, así como vivenciar los mensajes de forma, color y volumen que se inscribe en su presencia cuando los aceptamos con respeto.

Tenían a mano un paisaje de basura con hierros, tablas, ruedas, plásticos, hecho de fragmentos de cosas ya inútiles, elegidos y amontonados para la ocasión de poder verlos con los ojos de la plástica.

A través de una propuesta de creación plástica, debían maniobrar para que recuperaran un nuevo uso los pedazos y fragmentos, al convertirlos en objeto del pensamiento.

Podían buscar equilibrios para que las piezas ensambladas consiguieran mantenerse en pie, conectadas y apoyadas unas en otras.

Se realizaba el descubrimiento de la tolerancia fácil de los trozos feos, casi feos, hermosos o casi hermosos de madera, metal, cuerda, que se podían integrar para construir nuevas formas que juegan con nuestra memoria y nuestro descubrimiento.

Aprendían a re-utilizar, re-ciclar, a ser eficaces y enérgicos con lo informe y desorganizado, para convertirlo con un lenguaje plástico novedoso que mostraba una nueva vida material y visual organizada y definida, en formas encontradas, acabadas, equilibradas.

OBJETIVOS

1. Utilizar el medio ambiente como educador, como guía de lo que se puede hacer para su cuidado y para el cuidado de todos.
2. Aprender tareas sencillas de gestión de desperdicios, restos, excedentes, sobrantes de materias.
3. Desarrollar esquemas de organización espacio-temporal, situarnos para situar lo que nos rodea.
4. Desarrollar hábitos de organización personal y grupal.

5. Definir un esquema de actividad personalizada, conectada con el proceso a desarrollar.
6. Explorar y descubrir espacios no considerados hasta ese momento, para ampliar el campo personal y colectivo de percepciones y conocimientos.

El Cuidado de las Basuras. Objetos ensamblados. 1994.

7. Percibir y localizar materiales mentales y físicos para el trabajo emprendido.
8. Inventar y diseñar herramientas tanto mentales como físicas para utilizar en el proceso.
9. Adquirir nuevos espacios cognitivos conectados y aplicables a la experiencia personal y social.
10. Sumergir nuestra acción en la experiencia de aprender de todo lo que nos rodea para poder desarrollar nuestra propia acción educativa personal. Aprendemos con otros y otros aprenden con nosotros.

CONCLUSIONES

Se procuró que los 1.800 niños y niñas que participaron durante mes y medio de talleres, en toda la geografía cordobesa, comprendieran plásticamente el recorrido físico y mental que hacían esa mañana por el mundo de lo desperdigado o desperdiciado y aprendieran y fijaran en la memoria la importancia del **Cuidado de las Basuras**.

La plástica y el ejercicio creativo podían ayudar a la construcción de nuevos esquemas de organización y configuración física de lo roto a lo íntegro, igual que se habían dado cuerpo a los objetos o criaturas de la fantasía en nuevas representaciones integrales en muchas ocasiones sorprendentes y emocionantes.

Contábamos con los antecedentes de pedagogos muy interesantes como Decroly, Montessori, Freinet que habían participado sus métodos de innovación educativa en la que el sentimiento

y la emoción se pueden integrar, sumar para favorecer el pensamiento y la capacidad creativa del individuo para la acción nueva.

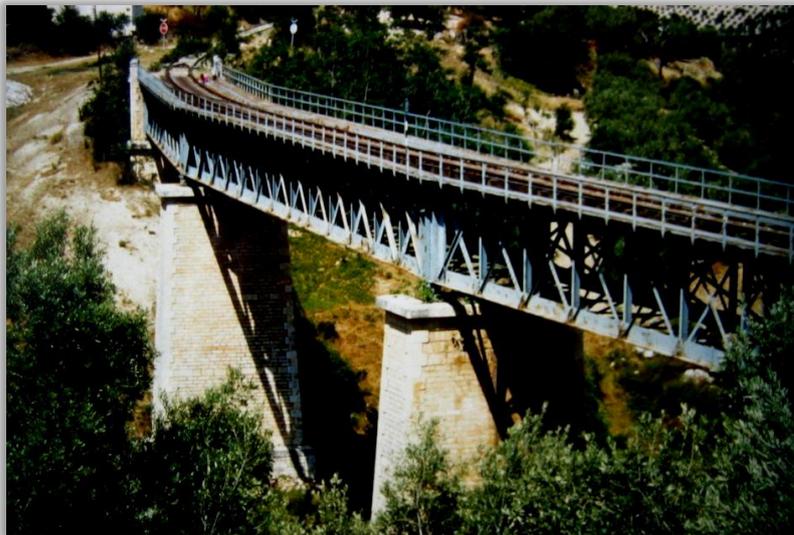
Sabíamos y teníamos en nuestro equipaje de pensamientos a Vigotsky, Read, Arnheim, Elliot, que investigaron sobre la importancia que tiene el Arte en el desarrollo de la Inteligencia.

Reconocimos una y otra vez con todos los procesos, que la Expresión Plástica, desde el punto de vista creativo y práctico, usa las mismas operaciones de pensamiento que en cualquier procedimiento de Investigación-Acción.

Los pasos que conlleva todo aprendizaje eficaz son los mismos que en la Plástica Creativa: combinación, mezcla, de elementos, objetos, partes, en nuevas síntesis personalizadas y originales.

Así la obra final permanece como signo de y en la mente y la emoción.

Es el producto del laboratorio de la Inteligencia y el Corazón.

Puente.
Zuheros.
Córdoba.
Lugar desde
el que
viajábamos
a los entornos
de los Talleres.

De los ingenieros
Dayde y Pille,
discípulos de
Eiffel.

M. Vicente.
1994.

EXPOSICIONES

Se hacían a diario con seguimiento fotográfico y comentarios en grupo.

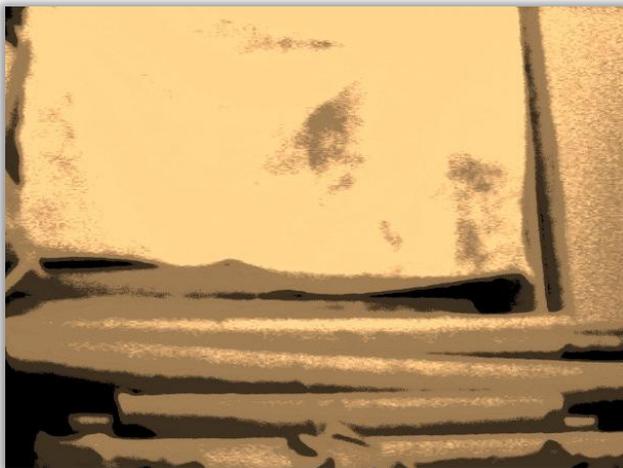
Cada día así se vivía un proceso completo de generación de ideas, realización y comunicación expositiva de lo realizado junto a la manifestación oral y escrita en ocasiones de lo que suponía el proceso grupal efectuado con los objetos y el pensamiento.

Se recopiló el material para exposiciones más formales en colaboración con la Diputación de Córdoba con posterioridad a aquel verano de 1994, que no se llegaron a formalizar.

Se vivió lo que comentábamos en el taller cada día durante tres horas que el hombre, los humanos, tenemos la mejor planta de reciclado que podemos soñar: el pensamiento que puede levantar, apoyar y organizar lo caído, lo roto, lo estúpido, lo feo y convertirlo en algo interesante y hasta divertido de mirar y memorizar como experiencia y aprendizaje significativos.

Los sitios donde se depositan y tratan las basuras, se convirtieron en inusuales salas de medio ambiente, en Talleres-Laboratorios y Salas de Exposiciones de Creación Plástica.

El material seleccionado fue muy rico y variado y habría sido interesante que formara parte de algún circuito cultural actual, porque es producción artística y cultural relacionada con la Naturaleza y los aprendizajes personales y sociales interesantes y novedosos de niños y adultos implicados.

*El Cuidado de las
basuras.*

Telas y Objetos.

1994.

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Se difundió también el proyecto y sus actividades en radios y televisiones de la provincia y la ciudad de Córdoba, la organización de los talleres como forma de reciclado consciente y del cuidado del medio ambiente, además de la organización y transformación de lo desperdiciado.

Prensa

-12 de junio de 1994- “*El Cuidado de las Basuras*”. *Una Experiencia de Arte y Pedagogía en los Vertederos Controlados*. Diario de Córdoba. Córdoba.

Para 1.800 niños, tres vertederos controlados de la provincia se han convertido durante nueve días en centro de atención y de intenso trabajo. Esta experiencia educativa, patrocinada por la empresa provincial de Residuos y Medio Ambiente (EPREMASA), y desarrollada por Sur Iniciativas Rurales, en los días finales de mayo y durante la primera quincena de junio, transformó en inusuales aulas de medio

ambiente y en talleres/laboratorio de creación plástica los sitios donde se recogen y tratan las basuras, es decir, los vertederos controlados. En cada jornada, los alumnos pudieron vivir la aventura de la "vuelta al mundo de las basuras en tres horas", terminando con una propuesta de creación plástica, en la que debían encontrar equilibrios y belleza en los trozos de desechos.

El cuidado de las basuras

Una experiencia de arte y pedagogía en los vertederos controlados.

REDACCION

En el vertedero, paradójicamente, todo puede ser utilizado. Es un universo que sobra. Un mundo "de sobras" -para cierta mentalidad, como los juguetes o las obras de arte-, y por lo tanto un espacio de libertad total. Se pueden romper las cotas, las manchas son bienvenidas y las pérdidas no son nunca irreparables. Si llegamos hasta el vertedero y sabemos que detrás de él se halla la puerta hacia lo desconocido, encontraremos ese mágico espacio donde los desechos, redimidos del suelo, levantados y anudados unos a otros hasta convertirse en objetos, nos reflejan y comienzan a hablar profundamente del interior del ser humano.

Cada jornada, a partir de las nueve de la mañana y hasta después de mediodía, llegaban en autobús desde los centros escolares de la zona las niñas y niños de los centros escolares en grupos de cincuenta.

Para 1.800 niños, tres vertederos controlados de la provincia se han convertido durante nueve días en centro de atención y de intenso trabajo. Esta experiencia educativa, patrocinada por la empresa provincial de Residuos y Medio Ambiente (EPREMASA), y desarrollada por Sur Iniciativas Rurales, en los días finales de mayo y durante la primera quincena de junio, transformó en inusuales aulas de medio

ambiente y en talleres/laboratorio de creación plástica los sitios donde se recogen y tratan las basuras, es decir, los vertederos controlados. En cada jornada, los alumnos pudieron vivir la aventura de la "vuelta al mundo de las basuras en tres horas", terminando con una propuesta de creación plástica, en la que debían encontrar equilibrios y belleza en los trozos de desechos.

El cuidado de las basuras

Una experiencia de arte y pedagogía en los vertederos controlados

REDACCION

En el vertedero, paradójicamente, todo puede ser utilizado. Es un universo que sobra. Un mundo "de sobras" -para cierta mentalidad, como los juguetes o las obras de arte-, y por lo tanto un espacio de libertad total. Se pueden romper las cosas, las manchas son bienvenidas y las pérdidas no son nunca irreparables. Si llegamos hasta el vertedero y sabemos que detrás de él se halla la puerta hacia lo desconocido, encontraremos ese mágico espacio donde los desechos, redimidos del suelo, levantados y anudados unos a otros hasta convertirse en objetos, nos reflejan y comienzan a hablar profundamente del interior del ser humano.

Cada jornada, a partir de las nueve de la mañana y hasta después de mediodía, llegaban en autobús desde los centros escolares de la zona las niñas y niños de los centros escolares en grupos de cincuenta.

La primera actividad consistía en acercarse hasta la superficie preparada donde vierten los camiones de basura, para que percibieran directamente el paisaje triturado de bolsas, y la forma en la que las máquinas y el hombre maniobran para extender las decenas de miles de kilos de residuos sólidos, que cada día se producen en los pueblos de Córdoba. Veían la organización del lugar: los sólidos, aparte los voluminosos, y en un lado la piscina, donde van a parar los líquidos que manan de las materias orgánicas que se descomponen.

Participación

Inmediatamente después del paseo, en la explanada donde te encuentras con las oficinas, con las dependencias y cocheras del vertedero, sobre paneles sucesivos donde se representa la historia de la basura y los diferentes modos de utilización, según el tipo de sociedad y la época, se planteaba con los niños un diálogo, en el que se les animaba a participar interrogando y respondiendo, hasta que percibían la complejidad del problema de los residuos en el tiempo y en el espacio.

Un video, enseguida, hacía coincidir lo que habían visto arrojado por los camiones y que se estaba triturando, distribuyendo y controlando -que oía a ácido, que algunas aves exploraban para comer-, con lo que se había dialogado frente a los paneles; y aportaba además contrastes con otros sistemas de vertido y con modernas formas de tratamiento y reciclado.

Como parte final de la aventura de la "vuelta al mundo de las basuras en tres horas", pasaban a investigar una sorprendente forma de reciclado de los objetos muertos. "El hombre -se les decía-

Los alumnos aparecen trabajando con los trozos de basuras, en uno de los vertederos de la provincia. Tenían a mano un paisaje de cartoneros, plástico, ruedas, tablas, hierros...

tiene la mejor planta de reciclado que nadie pueda soñar: su pensamiento. Nada hay caído, roto, estúpido, feo, que la inteligencia no pueda levantar, apoyar, organizar".

Tenían a mano un paisaje de basura de hierros, tablas, ruedas, plástico, hecho de fragmentos de cosas ya inútiles, que se habían amontonado para la ocasión. A través de una propuesta de creación plástica, debían maniobrar para que recuperaran uso los pedazos, convertidos en objeto de pensamiento. Debían encontrar equilibrios, para que las piezas se mantuvieran en pie, apoyándose unas en otras, descubrir la hermosa tolerancia con la que los trozos -feos, casi feos, casi hermosos, hermosos, madera, metal, cuerda- se integran para construir una forma que entra jugando en la memoria. Aprendían a reutilizar, a ser eficaces con lo tirado, a organizarlo, a convertir en lenguaje plástico lo que precipitadamente se había creído informe.

Desde principios de siglo artistas de las sucesivas vanguardias han utilizado material de desecho para crear obra bellísima, impregnada de profundo olor humano y de consideraciones etnológicas, antropológicas y políticas. Schwitters, Picasso, Miró, Duchamps, el arte Povera, Rauschenberg, Beuys, Tapies... Parece muy lógico aproximar al niño al arte, en los tiempos que corren, en la vertiente de los problemas actuales. Y uno de ellos, improrrogable, es el hacer converger desarrollo humano y cuidado del medio ambiente.

Arte en Sitio

A través de este taller de "Arte en Sitio" se ha procurado que los mil ochocientos niños y niñas que han participado comprendieran plásticamente el recorrido que acababan de hacer esa mañana por el mundo de lo desperdigado, y fijaran en su memoria la importancia que tiene el "cuidado de las

basuras" para ayudar a construir mundos nuevos, con la misma inteligencia con la que daban cuerpo físico, íntegro con lo roto, a objetos de su fantasía.

Decroly, Montessori, Freinet proponen métodos de innovación educativa donde el sentimiento y la inteligencia se unían para favorecer el pensamiento y la acción creadora del individuo. Vigotsky, Read, Arnheim, Elliot, investigan sobre la importancia que tiene el arte en el desarrollo de la inteligencia.

La expresión plástica, desde el punto de vista creativo y práctico, utiliza las mismas operaciones que el pensamiento en cualquier proceso de investigación/acción. Se dan electivamente los pasos de cualquier ejercicio de aprendizaje eficaz: la combinación de objetos, elementos, partes, en una síntesis nueva y personalizada. La obra queda como signo en la mente y en el sentimiento. Ha sido el producto del laboratorio de la inteligencia y del corazón.

Diario de
Córdoba.
1994.

Participación

Inmediatamente después del paseo, en la explanada donde te encuentras con las oficinas, con las dependencias y cocheras del vertedero, sobre paneles sucesivos donde se representa la historia de la basura y los diferentes modos de utilización, según el tipo de sociedad y la época, se planteaba con los niños un diálogo, en el que se les animaba a participar interrogando y respondiendo, hasta que percibían la complejidad del problema de los residuos en el tiempo y en el espacio.

Un video, enseguida, hacía coincidir lo que habían visto arrojado por los camiones y que se estaba triturando, distribuyendo y controlando -que oía a ácido, que algunas aves exploraban para comer-, con lo que se había dialogado frente a los paneles; y aportaba además contrastes con otros sistemas de vertido y con modernas formas de tratamiento y reciclado.

Como parte final de la aventura de la "vuelta al mundo de las basuras en tres horas", pasaban a investigar una sorprendente forma de reciclado de los objetos muertos. "El hombre -se les decía-

Los alumnos aparecen trabajando con los trozos de basuras, en uno de los vertederos de la provincia. Tenían a mano un paisaje de cartones, plástico, ruedas, tablas, hierros...

tiene la mejor planta de reciclado que nadie pueda soñar: su pensamiento. Nada hay caído, roto, estúpido, feo, que la inteligencia no pueda levantar, apoyar, organizar".

Tenían a mano un paisaje de basura de hierros, tablas, ruedas, plástico, hecho de fragmentos de cosas ya inútiles, que se habían amontonado para la ocasión. A través de una propuesta de creación plástica, debían maniobrar para que recuperaran uso los pedazos, convertidos en objeto de pensamiento. Debían encontrar equilibrios, para que las piezas se mantuvieran en pie, apoyándose unas en otras; descubrir la hermosa tolerancia con la que los trozos -feos, casi feos, casi hermosos, hermosos, madera, metal, cuerda- se integran para construir una forma que entra jugando en la memoria. Aprendían a reutilizar, a ser eficaces con lo tirado, a organizarlo, a convertir en lenguaje plástico lo que precipitadamente se había creído informe.

Desde principios de siglo artistas de las sucesivas vanguardias han utilizado material de desecho para crear obra bellísima, impregnada de profundo olor humano y de consideraciones etnológicas, antropológicas y políticas. Schwitters, Picasso, Miró, Duchamps, el arte Povera, Rauschenberg, Beuys, Tapies... Parece muy lógico aproximar al niño al arte, en los tiempos que corren, desde la vertiente de los problemas actuales. Y uno de ellos, improporrogable, es el hacer converger desarrollo humano y cuidado del medio ambiente.

Arte en Sitio

A través de este taller de "Arte en Sitio" se ha procurado que los mil ochocientos niños y niñas que han participado comprendieran plásticamente el recorrido que acababan de hacer esa mañana por el mundo de lo desperdigado, y fijaran en su memoria la importancia que tiene el "cuidado de las

basuras" para ayudar a construir mundos nuevos, con la misma inteligencia con la que daban cuerpo físico, íntegro con lo roto, a objetos de su fantasía.

Decroly, Montessori, Freinet proponen métodos de innovación educativa donde el sentimiento y la inteligencia se aunan para favorecer el pensamiento y la acción creadora del individuo. Vigotsky, Read, Arnheim, Elliot, investigan sobre la importancia que tiene el arte en el desarrollo de la inteligencia.

La expresión plástica, desde el punto de vista creativo y práctico, utiliza las mismas operaciones que el pensamiento en cualquier proceso de investigación/acción. Se dan electivamente los pasos de cualquier ejercicio de aprendizaje eficaz: la combinación de objetos, elementos, partes, en una síntesis nueva y personalizada. La obra queda como signo en la mente y en el sentimiento. Ha sido el producto del laboratorio de la inteligencia y del corazón.

Diario de Córdoba. Fragmento. 1994.

El Cuidado de las Basuras. 1994.

4. 2. 5 ARTE Y ENSA - YOS. - 1995-

- PROYECTO 11 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Desde la Escuela de Animación y Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid, nos encargaron un curso para personas que trabajan en barrios en diferentes actividades y que siguen un Programa de Formación Permanente.

La propuesta se llamó: Creatividad en Medios Marginales y se insertaba en el apartado de Técnicas y Recursos de Formación.

El Curso acabó en una Exposición se organizó en los pasillos y escalera de acceso de la Escuela, en el Paseo de la Castellana.

Durante un mes un grupo de personas que se dedicaban a la Acción Social, comprobaron desde el propio ENSA-YO, desde su experiencia y su persona, nuevas estrategias para el Trabajo Personal y Comunitario.

Comenzamos alterando las formas de hacer y de mirar, practicando técnicas de Pensamiento y Arte Contemporáneos.

Los materiales de uso habitual, vasos o cajas o latas de contener comida, así adquieren protagonismo, manifestando su potencia como material expresivo, su capacidad plástica de decir otras cosas en las que fijarse y vivenciar.

Tratamos de conseguir así un nuevo alfabeto de signos y significados producidos por objetos libres de su uso y señales personales, sin la utilidad acostumbrada, pero llenos de nuevos sentidos, de sentido completo.

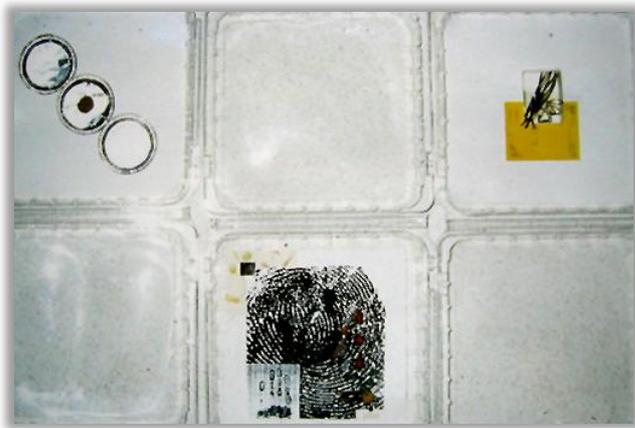
Desbordado el uso y rebosada o ensanchada la mirada habitual, nacen nuevas coordenadas para el pensamiento y la acción, se construyen libertades y nuevas lecturas para la comunicación personal y social.

Las nuevas señas descubiertas dan soluciones para otros códigos insólitos de evolución y crecimiento de las personas y de la realidad.

El compromiso es, la tarea ineludible de redefinir y de cambiar, para conseguir que la inteligencia avance en conseguir el desarrollo del Verdadero Capital, aquel que nos

corresponde como individuos de nuestra especie y de nuestro tiempo.

Podemos conseguir la Suma de Ganancia + Ganancia. Todos ganamos.

Arte y
Ensa-Yos.
Pieza.
Técnica mixta.
1995.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Se trató de experimentar en grupo la capacidad de respuesta creativa que tiene el ejercicio del Arte para entender el mundo particular de cada uno de nosotros y a la vez de la suma de los componentes del equipo establecido.

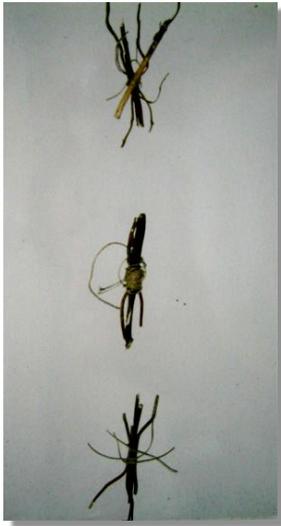
A la vez los procedimientos artísticos creativos nos ayudan a percibir el mundo exterior con nuevas respuestas y reflexiones.

Dado que todos los componentes del taller, trabajaban en barrios estaban muy interesados en desarrollar nuevos métodos y capacidades para el pensamiento y la acción nuevas.

Como siempre en nuestro trabajo, los modos de practicar el Arte se desarrollaron en la línea de los innovadores de la Pedagogía activa como Freinet, Montessori, Freire, donde las emociones y la inteligencia se pueden sumar para hacer progresar la Intuición y la Acción creadora de las personas participantes.

Se trataba de un proceso o taller para ofrecer como todos los nuestros, una experiencia inmediata y directa de la práctica artística a través de objetos cotidianos recopilados entre todos, unidos a los básicos preparados o pensados para el planteamiento.

El Arte creativo es capaz de aportar los entrenamientos emocionales y conceptuales para poder manifestar el carácter de proceso que tiene la realidad como transformación de hechos y pensamientos y a la vez el cambio que se pudo producir cuando planeamos o proyectamos con imaginación creadora.

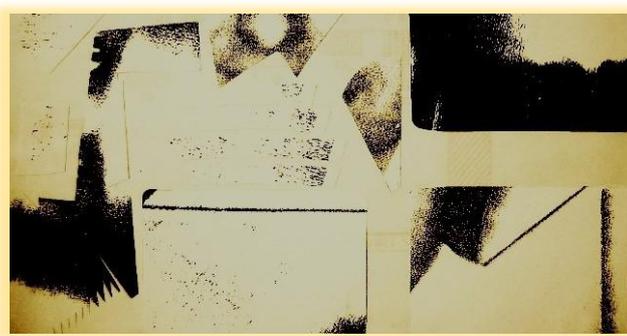
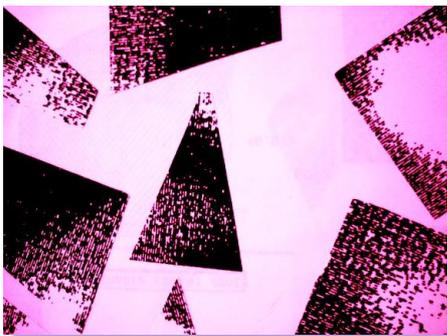

Arte y Ensa-Yos. Signos. 1995.

El Hecho artístico se convierte así en Reflexión y Pensamiento para la Acción significativa en entornos de trabajo personal y social.

OBJETIVOS

1. Experimentar las posibilidades de investigación personal y grupal que puede aportar el Arte como vivencia y experiencia.
2. Conectar con un lenguaje que nos vincule con nuestras vías íntimas y colectivas del diálogo.
3. Tocar y potenciar la Intuición como cómo línea y método personal de desarrollo personal y grupal.
4. Buscar vías nuevas de pensamiento y Acción para el trabajo Personal y Comunitario.
5. Dar importancia o conocer las realidades introduciéndose en ellas.
6. Poder transformar a un idioma personalizado y social, lo que los objetos a nuestro alrededor nos cuentan, las cosas que nos dicen.

Arte y Ensa - Yos. 1995.

7. Las cosas y nosotros mismos podemos ser signos de dimensiones muy interesantes en lo social y en lo personal.
8. Respetar y potenciar la singularidad personal y colectiva, para ensanchar sus límites y capacidades.
9. Vivenciar la Creatividad como ejercicio de Libertad y de Acción.
10. Plantear el Arte como ejercicio de apertura a la práctica democrática y activa del pensamiento puesto en Acción.
11. Percibir y realizar el Arte como estrategia, como Práctica, Ejercicio y Patrimonio Comunitario.
12. Atisbar, otear horizontes dilatados para nuevas pautas culturales y comunitarias de Cambio y Desarrollo Evolutivo.

*Arte y Ensa-Yos.
Signos envasados.
Técnicas mixtas.
1995.*

13. Producir y practicar Autoestima personal y grupal apoyados en materiales cotidianos, sencillos e incluso desechados.

CONTENIDOS

La Estrategia del Caracol, basado en el argumento de la película de 1994 con este nombre, dirigida por Sergio Cabrera, autor colombiano, argumenta la capacidad de un grupo en colaboración para hacer frente con imaginación llena de humor, a la burocracia que pretende desalojar a un grupo de vecinos. Tiene un fuerte carácter simbólico y está llena de humor, de alegría y de ingenio.

La creación y puesta en marcha de la estrategia especial, que llaman del caracol por parte del conjunto de los vecinos es un objetivo que aparece como imposible en un principio, que llega a conseguirse gracias al trabajo colectivo y unido de los participantes.

Tiene un gran contenido ético y estético, debido al gran juego creativo sencillo e ingenioso que se les ocurre, además del poder de la unidad de fuerzas de los afectados por la burocracia, que logran con su gran humanidad y lucidez.

Creemos que la película es una gran obra creadora de realidades que se sale de las intolerancias y burocracias deshumanizadas a través de la Creación de otros parámetros de Acción. Para nosotros es una obra maestra, por el Humor, la Ironía y la Intuición desarrollados en ella.

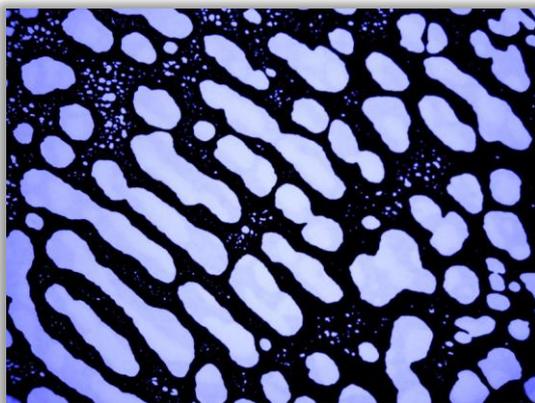
Es un ejemplo de historia humana positiva y activa, que de la Imaginación como herramienta puesta en Acción Solidaria e Inteligente.

La estrategia del Caracol.
Sergio Cabrera.
Película.
Colombia.
1994.

- Experiencias de Arte:

Desde lo micro natural a lo macro universal. . Investigación Interior. . Estructura íntima de la Materia.

Arte y Ensa-Yos. 1995.

Arte y Ensa-yos. Signos envasados. Técnicas mixtas. 1995.

. Imágenes de lo Invisible. . Autoalteración. . Huellas y Galaxias personales.

- Laboratorio Personal:

El Arte como lugar de investigación en la realidad simbólica cercana y llena de matices inteligentes y emocionales.

- .Cerrojos. Como abrir la mirada, y no candelarla.
- . Signos. Vestigios personales y grupales para la evolución creativa.
- . Símbolos, personales y grupales.
- . Alfabeto Nuevo personal y grupal. Búsqueda de nuestro propio lenguaje personal y grupal.

- Cartografía Personal

Diseñar nuevos mapas desde distintas zonas personales alteradas de forma flexible y pacífica.

- . Animales Oblicuos. . La Bella y la Bestia.

-Metamorfosis: Transformación

- . Contramarcas. . Libros de Autor. . Sí-Lugares.

- Nuevas Pautas Culturales y Comunitarias

- . Recursos de Transformación. . Ingeniería Cultural.

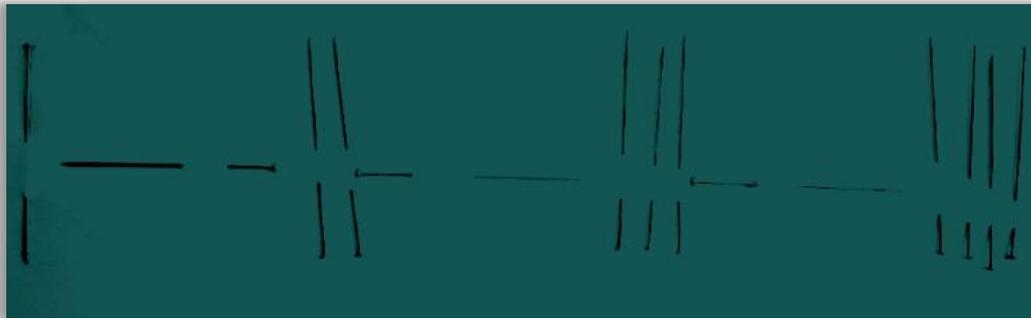
Arte y Ensa-yos. 1995.

- . Lo Imposible, Lo Insólito. . Escalas: Íntimas, Colectivas.
- . Exposición en un No-Lugar. Para la Creación de Sí-Lugares.

CONCLUSIONES

Se consiguió generar un gran conocimiento personal y grupal formulado en textos personalizados y una exposición en el Centro donde se desarrolló el trabajo.

Reflexionamos en conjunto sobre la capacidad de pensar el trabajo social de forma creativa, sobre la necesidad para ello de seguir investigando en la expresión personal y grupal para la generación de ideas novedosas y entusiasmantes, en medio de las problemáticas personales y sociales.

Arte y Ensa-yos. Técnica mixta. 1995.

Practicamos decididamente la Creatividad como un ejercicio posible para todos los humanos y una forma de encontrar Libertad y nueva Vida, para la Acción Profesional y Social.

Definimos también el Arte como un ejercicio que promueve la práctica democrática y activa del Pensamiento y de la Acción.

El Arte así puede ser una Estrategia, una Práctica, un Ejercicio del Desarrollo Personal y del Patrimonio Comunitario.

Podemos conseguir a través de este ejercicio creativo, nuevas perspectivas ampliadas que pueden generar Nuevas pautas Culturales y Comunitarias de Cambio y Desarrollo Evolutivo.

Los lugares comunitarios pueden ser SÍ-LUGARES, espacios que comuniquen Ideas y Vida a los que pasan por allí o los utilizan para otras actividades públicas participativas.

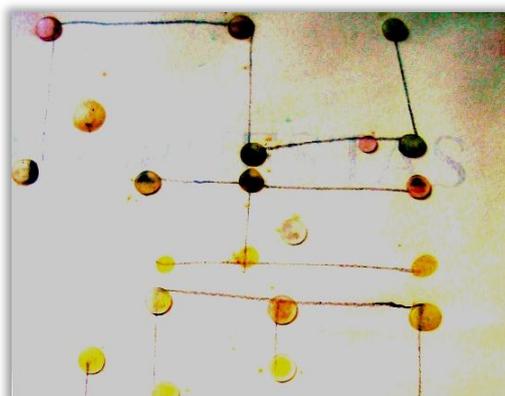
El humor y la capacidad de las ideas creativas para flexibilizar y generar resultados que cultiven la Inteligencia y la Intuición, son necesarios para crear nuevas líneas de acción y desdramatizar, desbloquear para darnos la posibilidad de una evolución inteligente.

EXPOSICIÓN

En el propio edificio de la Escuela de Animación y Educación Juvenil, donde habíamos desarrollado el Proceso y como parte de él. Un lugar aparentemente No-Lugar, hasta ese momento.

Ocupamos las paredes del entorno de la escuela y la escalera de subida desde la entrada cerca de la Castellana en Madrid.

Tuvimos la experiencia de que todos los entornos son idóneos para hacer y exponer Arte si nos paramos con cuidado a reflexionar con todas las partes del conjunto de personas de los lugares.

Arte y Ensa-Yos. Madrid. 1995.

Disfrutamos de nuevo de la experiencia de convertir un NO LUGAR para el Arte y las personas, en un SÍ LUGAR, para poder disfrutar en conjunto.

Fue una experiencia muy gratificante porque había mucho entusiasmo entre los educadores y participantes en el Taller.

En la Escuela se quedaron gratamente sorprendidos de las posibilidades de sus pasillos y entornos para el montaje de una Exposición con medios mínimos.

Arte y Ensa-Yos. Técnicas mixtas. 1995.

A continuación del Taller, nos llamaron de varias asociaciones de los barrios participantes para desarrollar proyectos con ellos en los lugares donde trabajaban.

Una vez más el resultado final fue sugestivo y muy gratificante.

Las Exposiciones son maneras de comunicar lo reflexionado y conseguido en la Experiencia Artística Personal y Grupal.

Los elementos más cotidianos y humildes tienen un lenguaje nuevo que nos ayuda a la Acción Creativa en los lugares donde la comunicación es más necesaria.

Se pueden trasladar el proceso y los resultados plásticos a la resolución de temas de Pensamiento y Acción necesarios en Trabajo Social, en Psicología y en contextos donde

aportar desdramatizaciones.

Arte y Ensa-Yos. Técnicas Mixtas. Madrid. 1995.

La Experimentación en Arte puede ser un espacio donde Confiar en nosotros mismos y en los Otros. Un Encuentro Personal y Grupal.

*Curso Creatividad en
Medios Marginales.
"Arte y Ensa-Yos".*

Cartel.

Escuela de Animación.

Comunidad de Madrid.

Madrid.

1995.

4. 2. 6 VESTIGIOS HUMA-NOS.

RESPONSABILIDAD DE DISEÑO - 1995 -

- PROYECTO - 12 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Fue un recorrido atento a la manera de la Etnografía, para estudiar las huellas de humanos que representan vestigios de humanidad con su presencia en medio de la calle, a modo de piezas que encarnan las crisis personales y sociales, de forma material y plástica, con su propio lenguaje expresivo importante.

Vestigios Huma-nos. Madrid. 1995.

Trabajamos con el convencimiento de que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es parte de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo delicado y comprometido en la tierra, nada es ajeno a nosotros, sobre todo la desigualdad, es creer en la posibilidad de generación y creación de Justicia, de Libertad, de Solidaridad, las que nos hacen crecer verdaderamente como humanos e inteligentes emocionales y sociales.

Nuestro propósito era generar un archivo de signos abandonados, tirados, perdidos, para su estudio intenso, que nos dieran claves de transformación de la realidad deteriorada, con el objetivo de humanizarla, como diseñadores de formas nuevas de comunicación y resolución de problemas.

Fue una investigación importante, desde el Laboratorio del Arte Contemporáneo. Desde Lens-

Art- Bio, desde la Lente del Arte para la Vida.

Vestigios Huma-nos. Madrid. 1995.

Vestigios Huma.- Nos. Contraetiquetas. 1995.

Sabemos que estas maniobras de investigación dibujan el ancho de la Conciencia que se puede ampliar, dilatar, al igual que la mirada cuidadosa sobre los vestigios urbanos y humanos.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Se trataba de estudiar los signos dejados en la calle, en Madrid, junto a los grandes signos de humanidad deteriorada o con vida en la calle, una mirada al diseño de la vida.

Nos preocupaba y nos preocupa la posibilidad de reflexionar y hacer planes necesarios para y con los humanos que nos encontrábamos a diario por la calle de una gran ciudad, como Madrid. Sabemos que en todas las ciudades y pueblos incluidos, hay personas que no integramos, ni hacemos cosas ajustadas o diferentes para que puedan hacerlo.

En muchas ocasiones son emigrantes de otros territorios nacionales y también extranjeros, como en el caso de los africanos en estos momentos en la costa mediterránea y en todo el territorio nacional.

Tratamos de hacer una recogida de datos e imágenes, es decir un esbozo de líneas para la Reflexión visual, para la Acción, con proyectos concretos.

Sabemos que Wodiczko, al que citamos en este trabajo, diseñó con las personas de la calle, vehículos para llevar sus pertenencias, como una pequeña casa de recursos mínimos para trasladar y vivir en su vagabundeo por la ciudad.

Para nosotros el concepto ampliado de Arte de Beuys es algo natural, bastante familiar y está asociado a todo lo social, lo psicológico y a su Ecología primordial y sagrada.

Creemos firmemente con Beuys, que la acción reflexiva, la actividad política, son Arte. Sus contenidos, verificaciones y procesos, nos pueden dar herramientas para abrir el diálogo, el entendimiento y la reflexión, la participación comunitaria y hacer extensivo el arte hasta un diálogo social que puede abrir lo creativo, lo creador de nuevas formas de mirar, ver y hacer la Vida más significativa.

OBJETIVOS

1. Realizar un estudio al modo de la Arqueología y la Etnografía, para el Arte.
2. Observar, clasificar estos datos en forma de detalles, señales, signos, imágenes y fotografías, como formas de conocimiento sobre la realidad circundante.
3. Generar un archivo de apuntes, pormenores, pequeños, letras y notas encontradas, para la ampliación de la mirada sobre los hechos sociales que nos rodean.
4. Aumentar la Inteligencia sobre la realidad personal y social de las calles y sus habitantes con los que habitamos y con-vivimos.
5. Vivir esas realidades de forma cercana, ampliada, comprometida, para ser más responsables, para poder responder ante las desventuras cotidianas de los que nos rodean.
6. Reconocer la cantidad de realidades que hemos omitido o tratamos de ignorar como si no existieran y como si no hubiera soluciones.

Vestigios Huma-nos. 1995.

7. Investigar desde el Laboratorio del Arte Contemporáneo los materiales del terreno y con el terreno.

8. Comprender las necesidades de nuestros vecinos menos favorecidos.
9. Documentar con mapas, fotografías y apuntes, los hechos sociológicos, antropológicos y humanos como sustancia de una nueva forma de Ver y Hacer en Comunidad.
10. Investigar a través del Arte alternativas a los problemas personales y sociales.

*Vestigios
Huma-nos.
Vivo en la
calle, necesito
una ayuda.*

1995.

11. Visualizar de formas nuevas la realización de nuevos recursos para la solución de problemas bloqueados o dificultades sin resolver.
12. Comprometer el Arte en la Acción Social para que aporte modos novedosos de Progreso y Evolución personal y social.
13. Abrir el Diálogo ciudadano e institucional sobre problemas sin resolver como sociedad para el Avance y la Evolución reales.

CONCLUSIONES

Los signos dejados en el suelo nos dieron pistas para dar forma creativa a diseños nuevos de convivencia y acción ciudadana. Los signos de humanos recortados, silueteados entre la vorágine de la ciudad, las pautas de pensamiento para reflexionar sobre el diseño que queremos para la vida del NOS.

Visualizamos y creamos formas nuevas de comunicación y acción ciudadana. Los materiales del terreno investigado, incluyeron diseño de estrategias para la acción Social organizada: Diseños Activos para la Acción Social.

La reunión de Vestigios, tratados de forma creativa, es capaz de reconstruir realidades que de

otra forma sería difícilmente comprensibles.

Vestigios Huma-nos. Signo. Madrid. 1995.

Contraetiquetas. Vestigios Huma-nos. Madrid.1995.

Es un método muy cercano al de la Arqueología y la Etnografía científica, aunque aquí tenemos la posibilidad de la recopilación subjetiva, intuitiva.

El proceso artístico se centra en coleccionar, documentar, fotografiar, reproducir vestigios para inducir metódicamente la búsqueda de sentido en los espectadores, que se convierten en testigos de realidades que generan conocimientos para la Reflexión y la Acción.

Podemos citar a nuestro admirado Boltansky y a Anne y Patrick Poirier, entre los artistas que han creado procesos en este camino o línea de reunión, de agrupación de Vestigios.

El Arte como Proyecto Personal y Social, puede hacer que se pongan de manifiesto procesos de la realidad, para la posibilidad de su transformación creativa en trazos de la realidad novedosa.

También el Arte como Proceso de Información y documentación, es capaz de manifestar los cambios que pueden producir la planificación cuidadosa unida a la fantasía intuitiva y creadora.

La Práctica de la Acción Artística se convierte en el centro de la Reflexión para la Acción Evolucionada.

Como en un proyecto etnográfico, conseguimos una buena observación social³⁹⁰ de los componentes personales y sociales en las calles de Madrid, lo que supuso un conocimiento a desarrollar para generar nuevos hechos sociales desde el punto de vista de la Plástica

³⁹⁰ MAUSS, M. *Introducción a la Etnografía*. Istmo. Madrid. 1974.

comprometida, con el Arte Personal y Social.

El método del Inventario³⁹¹, usado en Etnografía, para confeccionar colecciones de objetos, es un medio o una herramienta de observación interesantísima para la ampliación de la mirada plástica y creativa sobre la realidad y la generación de nuevas formas de ver, oír y dialogar de forma participativa y activa.

Como vemos las herramientas de la Investigación de otras líneas de Conocimiento encajan y ayudan si lo hacemos de forma flexible y creativa.

Necesitamos que el Arte sea llevado a los lugares donde se necesita innovar y crear nuevas líneas de Reflexión y Acciones novedosas.

Vestigios Huma - Nos.1995.

Vestigios Huma - Nos.1995.

³⁹¹ MAUSS, M. Op. Cit. Pág. 23 y ss.

4. 2. 7. INVESTIGA EN EL ENTORNO Y EXPÓNLO

- PROYECTO - 13 -

Otro proceso en esta línea anterior descrita, realizada con posterioridad fue “*Investiga en el Entorno y Exponlo*”. 1996.

Fue una beca entregada a un colegio de un barrio marginal de Madrid, con el que colaboramos, era la novena convocatoria, financiada por “El Corte Inglés”.

El propósito fue como siempre en nuestros proyectos, la ampliación del contexto educativo y del aprendizaje, en una investigación sobre el barrio a través de los materiales de desecho, para la Acción reflexiva y plástica, de nuevo la Investigación para la Acción Educativa y Social.

Era un asentamiento de gitanos “El Cerro de la Mica”, con objetivos básicos de otros proyectos descritos:

- . Cuidar el medio ambiente, educación ambiental.
- . Desarrollar la participación de los participantes y la comunidad en el proceso educativo.
- . Promover el respeto a la propia cultura y a la de los otros.
- . Entrenar la Autoestima y los aprendizajes básicos personales, académicos y sociales.

Folleto. Carátula. 1996.

La metodología fue activa y participativa, con actividades multidisciplinares, como recogida de materiales, organización y reciclado para el pensamiento y la acción de los contenidos del proceso trabajados.

Se consiguió una gran participación grupal y comunitaria, consiguiendo crear integración educativa personal y social de los participantes en el grupo de trabajo en el Centro y en la Comunidad.

Hemos expuesto la mayor parte de este Proyecto en el Apartado de Prácticas Experimentales y Juegos.

El concurso "Investiga a través del entorno y expónlo" se convoca desde 1987/88 para centros de la Comunidad de Madrid. Pretende potenciar proyectos escolares interesados en estimular el conocimiento como tarea de investigación permanente. Proyectos que, a su vez, permitan a los alumnos y profesores utilizar distintas técnicas de expresión y comunicación.

Proyectos que impliquen a los miembros de una comunidad educativa en una dinámica de interacción y de creatividad.

"Investiga a través del entorno y expónlo" apoya, por tanto, la renovación didáctica de los métodos de enseñanza que tienen por objeto hacer participar a los alumnos y alumnas como agentes activos de su aprendizaje, que impliquen la formación de equipos docentes innovadores y multi-disciplinares y que aporten soluciones a la necesidad de vincular el centro escolar con su medio.

El Jurado, de acuerdo con las bases de la novena convocatoria del concurso, ha concedido las becas a los proyectos que se indican a continuación. Se señala, para cada uno de ellos, las fechas de exposición.

Beca de 1.000.000 ptas. para el proyecto
"Laberintos de la historia. El periodo franquista y la transición española en el pozo del Tío Raimundo. Estudio de la memoria colectiva a través de la tradición oral."

C.E.S. "1º de Mayo"
 c/ Barros s/n, 28016, Madrid.
 Teléfono: 785 89 55

Exposición: Del 24 al 31 de Mayo de 1996.
Lugar: El propio centro.
Inauguración: Viernes, 24 de Mayo a las 12 horas.
Horario de visitas: De 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Visitas en grupo: Concertar previamente en el teléfono 785 89 55. Preguntar por Jorge o Mercedes.

Beca de 800.000 ptas. para el proyecto
"Sueña, río, río y sueña. Tras la pista del agua"

Colegio Público "Cardenal Herrera Oria".
 c/ Ferrn Caballero, 68, 28024, Madrid.
 Teléfono: 378 16 13. Fax: 378 16 13

Exposición: Del 3 al 7 de Junio de 1996.
Lugar: El propio centro.
Inauguración: Lunes, 3 de Junio a las 18 horas.
Horario de visitas: De 11 a 16 horas.
Visitas en grupo: Concertar previamente llamando al teléfono 378 16 13.

Beca de 400.000 ptas. para el proyecto
"Caza, cultivo y aprovechamiento de aprendizajes"

Colegio Público "Amadeo Vives"
 c/ Los Yébenes, 6 y 8, 28047, Madrid.
 Teléfono: 718 33 89

Exposición: Del 17 al 30 de Mayo de 1996.
Lugar: Centro Cultural "Fernando de los Ríos".
 c/ Camarena, 10, 28047, Madrid. Tfno.: 717 06 11.
Inauguración: Viernes, 17 de Mayo a las 17 horas.
Horario de visitas: Laborables, de 9,30 a 13,30 y de 17 a 20,30 horas. Sábado/domingo de 9,30 a 13,30 horas.
Visitas en grupo: Concertar previamente llamando al teléfono 718 33 89, en horario escolar.

Beca de 400.000 ptas. para el proyecto
"Las salas de cine de Madrid. Creación, transformación y desaparición"

Colegio de "Jesús - María".
 c/ Juan Bravo, 13, 28006, Madrid.
 Teléfono: 431 95 20.
 (Metro Nuñez de Balboa)

Exposición: 29, 30 de Abril y 6, 7 y 8 de Mayo de 1996.
Lugar: Salón de actos del centro.
Inauguración: Lunes, 29 de abril a las 19 horas.
Horario de visitas: De 15,30 a 17 horas los días 29 y 30 de Abril. De 17 a 19 horas, el resto.
Visitas en grupo: Concertar previamente llamando por las mañanas al teléfono 431 95 20. Preguntar por María José Moreno.

Beca de 400.000 ptas. para el proyecto
"Vías pecuarias y Parque Regional del Sureste en Getafe. Contexto, problemática y alternativas de uso"

Instituto de E. Secundaria "Altair".
 Ctra. de Getafe a Leganés s/n, 28904, Getafe (Madrid).
 Teléfono: 683 16 21. Fax: 683 16 10

Exposición: Del 28 de Mayo al 4 de Junio.
Lugar: Centro Cívico "La Alhóndiga" Plaza Pazos Púa s/n. (Getafe).
Inauguración: Martes, 28 de Mayo a las 18,30 horas.
Horario de visitas: Días laborables de 9,30 a 14 horas, sólo grupos. De 17 a 21 horas y el sábado, 1 de Junio, de 10 a 14 horas, abierto al público.
Visitas en grupo: Concertar previamente en el teléfono 683 16 21. Preguntar por Guillermo Pérez.

**EXPOSICIONES.
IX CONCURSO DE
BECAS DE
INVESTIGACIÓN
DIDÁCTICA**

INVESTIGA
A TRAVÉS
DEL ENTORNO
Y EXPÓNLO

Curso 1995-96

Patrocina El Corte Inglés

Investiga en el Entorno y Exponlo. Madrid. 1996.

5. ARTE PERSONAL Y SOCIAL

[3ª ETAPA]

ALICANTE - CALPE -

5.1 INTRODUCCIÓN

*“Es erróneo suponer que existe una diferencia básica
Entre la Educación y la Diversión”.*

M. MacLuhan.

Esta tercera etapa la iniciamos desde el año 1996, aunque nuestra forma de trabajar ya era la suma de herramientas desde siempre, pudimos hacer una reorganización personal del modo de trabajo muy conectada con cambios vitales que nos ayudaron a reiniciar nuestro camino de formas nuevas, con ojos y miradas nuevas.

La Síntesis y la Sinergia así aumentaron porque seguimos trabajando en grupo de iguales con los chicos y adultos que llegaban a los talleres de diferentes formas, iniciamos una etapa más personal en cuanto el planteamiento, desde nuestro punto de vista y formación, que constantemente había necesitado la práctica y la teoría unidas.

Así aunque siempre conectábamos con adultos que en muchas ocasiones nos acompañaban en el proceso, ya no era un equipo de personas las que ponían en marcha los talleres, nuestra actividad venía de los campos de nuestra formación interdisciplinar y multidisciplinar de la Filosofía y la Pedagogía, del Arte y la Psicología y además de la práctica y enseñanza del Yoga, como hemos descrito a lo largo de este trabajo.

A partir del año 2000 iniciamos la práctica de la Síntesis decidida, manifiesta de todas las líneas de trabajo en forma de Proyecto global “Aprendo a Conducir. Me”, al que siguieron “Cor-A-Zona-Da” y “Azul Cultura”, en el que tenían cabida las líneas progresivas y avanzadas de Salud Mental, Física y Emocional, de Inteligencia Emocional y Creatividad, es decir: Arte + Psicología + Yoga o trabajo físico + mental + espiritual.

Partimos de tres líneas de trabajo que englobaron los Proyectos de esta etapa:

5.1.1 APRENDO A CONDUCIR. ME

Sería el entrenamiento para conformar las reglas y las pautas de comportamientos en una configuración nueva, que se conecte con cada uno de nosotros, que se relacione con nuestra singular manera de decir y hacer lo más posible, para que podamos ver con claridad caminos

por donde transitar sin imposiciones, para ser capaces de asumir las reglas del juego de la Vida de forma personal y creativa.

Todo juego interesante tiene sus reglas, pueden ser cambiadas y planteadas otras nuevas desde la creatividad, pero es interesante saber o percibir, en realidad aprender a saber, cuales funcionan y cuales nos hacen los caminos vitales más complicados en el sentido del sufrimiento inútil.

Por ello el Arte es capaz en su vertiente más creadora y singular, la que emite cada persona que lo practica en un grupo de iguales, de configurar, concordar, concertar, las elecciones y las decisiones que podemos y nos corresponde saber tomar, para fundar y desarrollar, nuestra responsabilidad y nuestra originalidad personal y social.

Creemos que esto tiene mucho que ver, tanto con la Evolución como con la Educación y con la Filosofía y la Psicología como herramientas de aprender a Pensar y a Practicar, a Hacer, a Crear nuevas formas de comportamientos que nos sirvan para el Ser y el Estar en el mundo de una manera a la vez Nueva y Evolucionada, Inteligente y Emocional Positiva.

La Capacidad de Diálogo que suscita el Arte Creativo conformado de esta manera, nos sirve, para investigar y practicar desde el Asombro³⁹², como base de la Filosofía, del Pensamiento, nuevos argumentos y acciones desde la Aceptación de forma solidaria, en colaboración.

Esto lleva integrado el Compromiso, con uno mismo y con los otros, en el trabajo de Sumar, en nueva unidad, la Verdad, el Bien y la Belleza, esto no supone imponer argumentos o teorías dadas, sino hacer el esfuerzo de ser flexibles para fluir con el Aquí y el Ahora.

Las cuestiones que escapan a nuestro control, lo incomprensible de nuestras realidades personales y sociales sobre todo en momentos de crisis como las de ahora, nos hacen plantearnos y colocar la Duda como forma de suspender el juicio, para que aparezcan nuevas afirmaciones valiosas, argumentadas de forma atenta y en el caso de nuevos valores, de forma no excluyente, sino integradora.

En esta forma de trabajo tanto en el campo del Arte, como de la Filosofía, la Pedagogía o el Arte, tanto los profesores o los coordinadores de un Proyecto, como los alumnos o participantes, se arriesgan a bajar juntos a la caverna, a las profundidades, para alterar conceptos y formas de ser, estar y hacer, que no nos sirven o se han quedado bloqueados,

³⁹² CORTIJO, E. "El Entorno del Sentido". Rev. "Aprender a Pensar". 9-10. De la Torre. Madrid. 1994.

cerrados o paralizados, inmovilizados, para crear y desarrollar Esperanza y Acción Positiva.

Sería poner en práctica la Educación Liberadora de P. Freire, para salir de la utilización material e irracional de las personas, de la opresión del modelo de no-vida generalizado, con la Reflexión Crítica que propone Freire, que implica el verdadero acto de Conocer, que es un acto de Investigación y Creación constante y lúcida, consciente, reflexiva y madura, para conseguir desarrollar la Acción Integral y Evolutiva.

Lipman³⁹³ y sus colaboradores, en su programa de Filosofía para Niños, escriben pequeñas novelas o relatos que estimulan, la Imaginación para desarrollar el aprendizaje de Aprender a Pensar, en nuestro caso tratamos de que el Arte sea la herramienta que active e invite a todos a adultos y niños, a crear caminos nuevos de Pensamiento y Acción.

Es tratar de conseguir que la vida cotidiana sea un Camino de Aprendizajes, Autónomos, Abiertos, desde el Respeto, la Empatía, y la Cooperación, como muy bien han definido y desarrollado, nuestros admirados Freinet, Freire, Frankl, Fromm, Goleman y Seligman, por citar los que más revelan y clarifican una nueva Pedagogía, Psicología y Prácticas Educativas Innovadoras, en nuestra forma de ver y hacer.

5.1.2 COR-A-ZONA-DA

En la línea de la Inteligencia Emocional de Goleman, queríamos crear una Suma para cuidar, hacer crecer la Evolución del Corazón, de las Emociones Positivas que son Fortalezas que crean más Vitalidad, más Concordia.

Las emociones o percepciones que nos propusimos trabajar, o las Zonas que queríamos cultivar desde la Expresión y el Arte Actual:

- [_Amistad, Estima, Apego.](#)
- [_Ordenar la realidad / Orden y Caos.](#)
- [_Vida del Corazón_ Orden Lógico.](#)
- [_Inteligencia Emocional.](#)
- [_Realidad Caótica.](#)
- [_División /Lógica/ Emoción.](#)
- [_Ser uno mismo. _Tener Voz Propia.](#)
- [_ Lo Personal. _Arte, Vida.](#)

³⁹³ LIPMAN Y OTROS. *La Filosofía en el Aula*. De la Torre. Madrid. 1992.

Anagrama. M. Vicente.

Nos proponíamos con este proyecto global, crear nuevas redes y circuitos inteligentes con el Pensamiento y con las personas que necesitan descubrir su potencial y su capacidad personal y social.

Señalamos que aprender a pensar y a ser, son asignaturas que todos tenemos pendientes para ser personas cada vez más conscientes y humanizadas.

Iba dirigido a aquellos de nosotros que tienen dificultades habituales o extraordinarias para comportarse de formas beneficiosas para sí mismos y para los demás, en ocasiones, necesitamos un trabajo que en algún momento hay que asumir como ciudadanos, como profesionales y como parte activa de una comunidad que camina hacia el mejor bienestar.

Queríamos y queremos con esta línea de trabajo:

- Eliminar factores de riesgo.
- Crear factores y circuitos de Bienestar.
- Trabajar la Autoestima
- Desarrollar la Comunicación y la Expresión Personal.
- Descubrir la plástica del Pensamiento y de la Acción.
- Trabajar a través del Arte, el Arte de vivir en Armonía y Equilibrio.
- Recuperar la Voz Propia en la comunicación personal.
- Desarrollar lazos personales grupales y comunitarios equitativos.
- Fomentar la Responsabilidad y el Compromiso individual y colectivo.

Proponíamos y proponemos para la realización una Metodología basada en:

Un formato de talleres activos y contemporáneos atractivos para expresar la emoción y la acción ajustada.

Actividades interactivas, donde aprender a pensar y a actuar con técnicas de grupos, solución de problemas y toma de decisiones.

Lenguajes expresivos como herramientas de planteamientos de presente y de futuro con imaginación y creatividad.

Escuela para y de padres y en Comunidad.

Exposiciones y Evaluación.

Los Talleres propuestos fueron englobados en dos formas de Expresión:

Lenguaje Verbal:

-Taller de Teatro, trabajo con la voz, Expresión Corporal, Relajación Psicomotricidad.

-Talleres de Artesanía de la Poesía. (Pal-Abra, Poema Conjunto y Escritura Con-Junta).

-Talleres de hacer un libro. (Resultados de Escritura Conjunta y Plástica editados).

-Talleres de relatos y Reportajes para ser contados. Cuentacuentos. (Inventar pequeñas Historias y Cuentos).

-Música con objetos y voz. Piezas de Ritmos y Sonidos con instrumentos cotidianos o inventados. Con grabaciones.

Lenguaje Visual:

-Talleres de Arte Contemporáneo, para imaginar y habitar la vida y el espacio con técnicas artística actuales.

-Talleres de fotografía, reportajes, autorretratos. Autobiografías personales y familiares.

-Talleres de cortometrajes.

5.1.3 AZUL- CULTURA

Relacionados con toda una línea de descubrimiento de **lo Azul** como forma de Ser y Estar, significando, las capacidades Universales, Inmensas y Ampliadas que tenemos como humanos que aprenden a Conocer y a Conocerse fuera y dentro de sus límites.

El Ser como la Energía y la Potencia, la Fortaleza de llegar a lo Universal, **al Azul**, como metáfora del Cosmos, del Agua, Líquido Vital que nos conforma.

Partiendo de la experiencia del Arte, la Psicología y el Yoga.

Y de las Herramientas que supone la Experiencia con la Informática, usándola de forma

creativa y personalizada, pero también de forma grupal, en Red.

De aquí se derivan los proyectos:

1. Ser-Mar: el Mar que somos, que podemos llegar a Ser, con Arte, Psicología y Yoga.
2. Cor-a-Zona-da: cuidar, hacer crecer la Evolución de nuestro Corazón: Emociones para Crear + Vitalidad + Concordia. Ritmos valiosos ampliados. Dar Zona, Lugar al Corazón de forma importante.
3. Azul Cultura. Talleres de Investigación + Acción personal y grupal creativas.

Ser-Azul.³⁹⁴ Blog. M. Vicente.

4. El Fondo Secreto: Volver a nuestra Casa Única y Cósmica. Regresar al propio Centro. Al Corazón Universal del que formamos parte.
5. Lens-Art-Bio: Lente de Arte en, para la Vida.
6. Proyectos de Yoga: Buscar lo Azul, lo más Vital, con adultos y niños.
7. Sembrar Valor: Plantar, Cultivar, Cuidar, Crear, lo mejor Personal y Colectivamente.

En realidad a partir del año 2000, se desarrolló en nosotros la necesidad de una línea basada en el Azul como metáfora, como símbolo, para todos los proyectos e intervenciones desde el Arte y la Psicología, que tiene mucho que ver con la Ecología como Ciencia de la Naturaleza y de la Ecología Personal como herramienta de la Psicología Comunitaria que hemos comentado en Herramientas de Psicología del Capítulo 6, en la primera parte de este trabajo.

También se derivan los blogs que hemos descrito que tienen que ver con el Azul:

Azulpalabra, Palabrazul, Evolución Azul, Azul Inmenso, Azul Ser, que comentamos en el

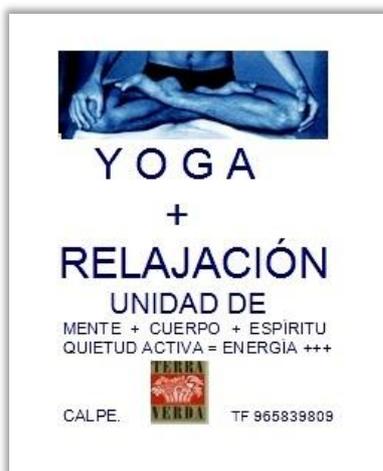
³⁹⁴ <http://ser-azul.blogspot.com>

Proyecto Ser-Mar.

Realizamos también todos estos años Talleres de Yoga para adultos y niños.

Taller de
Yoga
para Niños.
Calpe.
2008.
M. Vicente.

Cártel de Yoga. Calpe.2004.

5. 2 PROYECTOS DESARROLLADOS

5. 2. 1 AVENTURA LA DE LEER

-1996-

- PROYECTO 14 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

*Enfréntate a la realidad como un niño pequeño,
abandona la idea preconcebida,
sigue con humildad cualquier abismo adonde la
naturaleza te conduzca o no aprenderás nada.*

T. Huxley

Se necesitaba que la visita de escolares en una campaña de conocimiento de las bibliotecas públicas, tuviera más ingredientes de diversión y comprensión de lo que significan o pueden significar, los libros y su contenido en nuestra vida, la de los humanos, sobre todo desde pequeños.

Así redactamos un Taller de lectura Animada de leyendas tradicionales, para realizar a continuación la propia escritura e ilustración de cuentos en el grupo.

Había primero que conocer quién o qué es una Biblioteca por dentro, como relacionarse e intimar con los libros y las historias que están allí escondidas en los libros que podemos leer.

Así aparece el personaje Biblio Teca, que tiene nombre y apellido como cualquiera de los humanos allí reunidos, que motiva a contar un cuento de entre los miles de leyendas y fábulas que contiene en su amplia y acogedora amplitud espacial y terrestre.

Hay una gran caja con figura de libro en un momento determinado que Biblio nos muestra que cambia de aspecto y contenido cada día al llegar niños diferentes de distintos colegios.

Esta Caja parece que tiene una historia aún sin escribir, solo están en su interior los objetos o representaciones de las ideas, los motivos del inicio de las historias, son casi palabras, casi objetos, casi cosas, casi formas.

Caja. Colección M. Vicente.

Al mover estos objetos, al tocarlos, sugieren y hacen emerger:

.las palabras

.las líneas de un texto

.las hojas de un libro

.los capítulos que puede tener un cuento

.los relatos contenidos en algunas novelas

.los versos de diversos poemas

.ciertas escenas de teatro

.guiones de películas.

La Caja/Libro está configurada como la casa de unos objetos que proponen, apuntan ideas, sugieren palabras que indagan por la boca del animador como pueden convertirse en un cuento, en una historia nueva.

El animador les presta su voz para que puedan hablar con los niños, al dialogar todos, despliegan las capacidades y la energía que comunica mensajes interesantes, así reúnen las palabras para escribir el texto que hace un cuento, una historia en el espacio del taller, así las páginas escritas y dibujadas ocupan el lugar de las cosas, se suman a ellas.

Es el encuentro con el lenguaje expresivo bajo la superficie material de las cosas, algo que ocurre de forma natural, sencilla en el mundo de los cuentos y que nos ayuda a conocer y conocernos.

*Aventura la
de Leer.*

M. Vicente

Biblioteca.
Calpe.

1996.

Los niños necesitan de los cuentos y los mayores también para nutrir y reforzar a su niño interior, el que está conectado con la Sabiduría³⁹⁵ de la Intuición.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

La propuesta expresiva se integró dentro de una invitación por parte de la Biblioteca Pública “Joanot Martorell”, a todos los colegios públicos de Calpe, unos 240 niños con edades entre 7 y 8 años a conocer la Biblioteca como algo comunitario e interesante.

³⁹⁵ STEINER Y OTROS: *La Sabiduría de los cuentos de hadas*. R. Steiner. Madrid. 1987.

Se plantearon 7 sesiones con una media de 30 a 35 niños, eran clases enteras de escolares que leían muy poco.

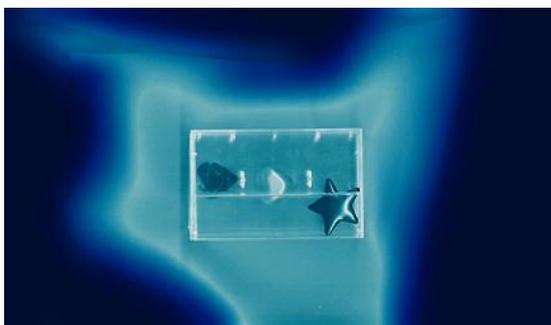
Las sesiones se dividían en cuatro partes, como si se tratara de la observación que precede a la construcción de un libro:

1. Paseo por la biblioteca con la bibliotecaria y los monitores del Taller. Reconociendo estantes y clasificaciones, temas, funcionamiento, etc.
2. Introducción o Prólogo: cinco minutos en que se presenta verbalmente a la Biblioteca.
3. Nudo: los motivos que nos podían mover ese día, un cuento de entre la extensa memoria que contiene un lugar con muchos libros. Diez minutos.
4. Desarrollo: Proceso y tratamiento, impulso del relato contado por un monitor, como narrador enviado o corresponsal de las historias. Veinte minutos.
5. Desenlace: se dialoga sobre la historia contada hasta que aparece un libro grande, como una gran caja, de entre los estantes de la biblioteca, con una historia sin hacer en su interior porque contiene varios objetos, cuatro o cinco, no letras ni palabras.
6. Conclusión: Se charla con los objetos de forma variada, ya que ellos se ensamblan, se combinan, se modifican y se mueven como personajes con el apoyo de un monitor.

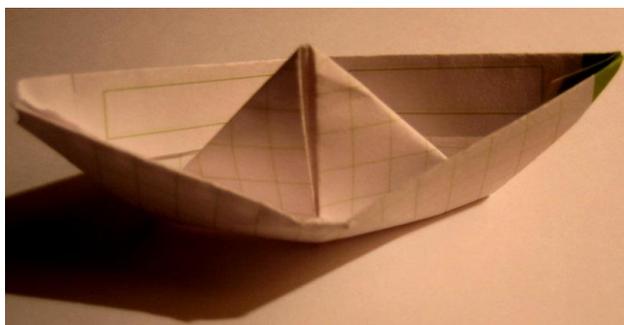
Todas las historias eran recopiladas para hacer un libro interesante y conjunto, con ilustraciones y dibujos surgidos también del encuentro con los cuentos fabricados.

OBJETIVOS

1. Acercarnos a la Magia que los libros contienen en su interior.
2. Conocer las historias populares y los cuentos clásicos.
3. Estimular el gusto por leer, escribir y dibujar historias.

Caja-Historia. Colección M. Vicente. 2002.

Barquito. M. Vicente. 2011.

4. Escribir lo que ocurre si se da el encuentro de las energías organizadas tanto

personales como plásticas y verbales.

5. Descubrir que lo material, los objetos nos cuentan con su presencia y color historias verdaderamente singulares.
6. Encontrar la forma de organizar en grupo lo que percibimos como personajes y circunstancias de una historia.
7. Inventar y dar forma a nuestras fabulaciones, para apreciar lo que han imaginado los escritores en los libros.
8. Animar la capacidad de escuchar y relatar o contar.
9. Descubrir el mundo afectivo que reside en una biblioteca, cercano al nuestro si lo aprendemos a conocer.
10. Aprender a conocer las bibliotecas donde quiera que estén, saber buscarlas.
11. Encontrar los tesoros que residen en los estantes de toda biblioteca.
12. Abrir un sistema sencillo de participación en la Cultura.

CONCLUSIONES

Se trató de animar, de alentar, la aventura que en realidad supone la lectura y la escritura. Fue emocionante porque los niños conectan enseguida con la magia de las palabras si la atmósfera es de acontecimiento lúdico, expresivo, plástico y participativo.

En cualquier proceso de animación importa mucho la conmoción, la emoción que se instala en los participantes de un grupo de exploración que se prepara para la aventura de investigar los confines de lo conocido para ir más allá.

Libros.M. Vicente. 2013.

Se da una curiosa mezcla de sonidos de mapas, comprobación de linternas y se disponen en las mochilas las notas, los instrumentos y los elementos para la experiencia de un nuevo y venturoso viaje.

Los chicos de esa edad acaban de aprender a leer y a moverse por la memoria inmensa de los hombres que han ido desplegando desde siempre pensamiento asombroso.

El prodigio de vivir una historia, un cuento, de recordarlo con la lectura, nos zambulle en la casa, en el espacio donde habita, donde reside lo maravilloso.

La capacidad de maravilla que un niño posee se puede desarrollar para configurar una de nuestras grandes fortalezas: la curiosidad que nos lleva al Conocimiento de lo real y más allá.

Asomándose a los bordes de un libro a veces se puede llegar más allá de los universos conocidos y del Universo mismo.

Se puede estar en todos los tiempos, pasado, presente, futuro, no hay límites tampoco de espacio.

Conseguimos así conocer lo asombroso y lo sencillo de lo que existe y llegar a imaginar, visualizar y ver lo que aún no existe.

Alcanzamos los hielos del mar y las fusiones del sol y las arenas.

Esfera de luz. M. Vicente. 2010.

Tenemos las condiciones para convivir con los sabios, de mirar desde los ojos de aves de vuelo elevado, de respirar en el mar como los delfines, como el pez más colorido, transparente o plateado.

La Palabra abre los sésamos de las cuevas y de las semillas para introducirnos si nos dejamos llevar a las grutas de todos los tesoros: la biblioteca que puede ser pequeña, grande, de maleta, de estantería, de habitación con paredes de libros, de columna de libros, caja de libros.

La importancia de las iniciativas, de los ánimos, para convivir con los libros y su lectura, creemos que es la caja donde reside el aprendizaje para la buena convivencia, es de fácil manejo, de peso leve, tanto como para no necesitar de la fuerza.

A la vez es extensa su información, dilatada como la luz y los horizontes más ampliados que se consiguen a través del pensamiento y la imaginación, estas pueden moverse como los peces entre las estanterías de cualquier lugar donde se suman las presencias de las páginas escritas inventadas y descubiertas por niños, a veces con apariencia y resolución de adultos.

La estrategia de crear cuentos en grupo fue de gran intensidad, a la vez que de fácil práctica para poder agregar a la memoria de los niños y niñas que entre sus deseos, prendiera el de leer, un placer que se disfruta a lo largo de toda la vida, sin otra condición que la libertad de sentir y la voluntad de pasar más y más páginas, para dejarse encontrar con las historias que viven en ellas.

Invitar a leer es una tarea necesaria para el Aprendizaje y el Conocimiento de nuestros niños y adultos, es una forma divertida de crear cultura, pero hay que presentarla con todas las posibilidades, ventajas de autonomía y de creación de imágenes que importan para el crecimiento y maduración del Pensamiento y la Acción Significativas.

Libros y Corazón. M. Vicente. 2008.

Debemos señalar que entre los colegios que asistieron al taller, hubo un grupo de Educación Especial, del “Colegio Gargasindi”, con una participación extraordinaria de tal manera que sus monitores y maestros nos emplazaron a un taller estable para ese tipo de chicos y chicas, por diferentes motivos más bien institucionales no llegó a realizarse.

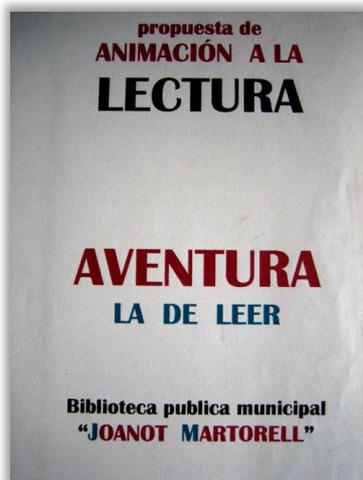
ALGUNOS CUENTOS CREADOS

1. Historia del 1.

2. Los libros del poeta que escribía en plato.
3. El libro del hombre del brazo único.
4. El rey con conciencia de plátano.
5. El libro que quería aprender otra lengua
6. El libro que era un espejo.
7. El libro que se asustaba.
8. El libro que no se parecía nada a un libro.
9. El libro que nunca llegó.
10. El libro que tenía los ojos cerrados.

La escritura en grupo a través de la plástica con objetos, que son dibujados, recreados como personajes a nivel individual y colectivo, es un gran estímulo para crear el hábito de escribir lo que cada uno de los chicos o adultos necesita expresar.

De la capacidad de expresar a nivel plástico, surge de forma natural la posibilidad de crear fábulas y relatos cortos, cuentos, que nos ayudan en nuestros momentos de dificultad a todos a superar con estrategias creativas los momentos duros que un niño en crecimiento también tiene.

Aventura la de Leer. Folleto.1996. Aventura la de leer. Biblioteca. Calpe. M. Vicente. 1996.

En otro Proyecto: Escritura Con-junta, describiremos cuentos elaborados con niños de edades más pequeñas desde cuatro años a seis años en años posteriores.

Ya se ha convertido en una herramienta más de Plástica y Expresión en nuestro modo de hacer Arte Aplicado y Sumado a la Psicología.

Al final creamos un libro de manufactura sencilla con todas las historias, para ser difundido, aunque no se pudo realizar la edición para todos porque la concejala de la época, recortó el presupuesto del proceso, sin embargo existe en nuestra experiencia mental y material y en la experiencia de los niños que participaron en la aventura, encantados como nosotros mismos.

5. 2. 2 VER CON OJOS NUEVOS - 1996 -

- PROYECTO 15 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

“Lo esencial es invisible a los ojos”

Antoine de Saint Exupéry.

Habíamos realizado un taller con niños y se acercaban las navidades y el nuevo año.

Acabábamos de constatar la mirada nueva que tienen los niños sobre las cosas y la vida, como inventan y simplifican, resuelven las propuestas plásticas de manera que la improvisación de resoluciones novedosas es excelente cuando pueden expresarse con libertad o se les dan las pautas para ser ellos mismos.

Ver con Ojos Nuevos. 1996.

Todo nos invitaba en aquellos momentos a tratar el tema de los ojos, como la mirada intuitiva singular y original, porque están sus años muy cerca del origen, de su nacimiento, tenían entre 7 y 8 años.

Por ello planteamos la exposición en la Óptica de unos amigos, como lugar idóneo para la interpretación o contemplación del significado visual nunca mejor dicho.

La mirada desde lo más natural, como el inicio de la creación de los mundos de todos los

habitantes del planeta tierra.

El ver también necesita de la Luz, de la Iluminación, de la Luminosidad interior y exterior, por ello las imágenes de los ojos y la temática estaba iluminadas con luces especiales de para la Meditación.

*Ver con Ojos
Nuevos.*
Exposición en
Escaparate.
M. Vicente.
1996.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Nos planteamos el sentido de la vista como órgano también de conexión con nuestro interior más sagrado y elegimos miradas de niños del taller y también de amigos y de nuestra mascota, por la capacidad concentrada y atenta que también tiene un animal que conserva la ingenuidad de lo natural y lo simple de forma inocente de la inteligencia originaria insertada en todo ser vivo.

Invitábamos así a todos desde el escaparate de la óptica, a mirar el mundo con otros ojos que los habituales o acostumbrados, tener presente además de nuestra mirada física, la mirada de la Inocencia, de la Intuición, del Origen.

Defendemos que el Arte consigue entrenar la mirada con una extensión y una intensidad mayor y con más facilidad que cualquier otra herramienta del campo del pensamiento o de la lógica.

Nos enseña la Plástica Creativa que todo objeto, color y geometría tiene su paisaje singular, en el que quizá no reparamos de forma cotidiana, pero que está ahí en el mundo de lo visible, representando o componiendo figuras de lo invisible, es decir contiene y es presencia llena de sustancia y esencia.

Así también nuestra capacidad de ver puede ser entrenada y ampliada.

Percibir, distinguir, notar, tiene una considerable sustancia que aportar y reunir para el ensanchamiento, la ampliación de nuestra conciencia y por tanto de nuestro conocimiento.

Sabemos que es más que el ver con los ojos externos, nos lo demuestran las personas que carecen de visión física, son capaces de apreciar y diferenciar y confiar en su comprensión al ser reeducados para ver sin este sentido.

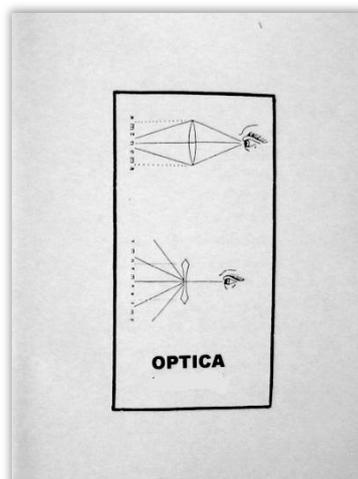
Ver con Ojos Nuevos.
Escaparate de Óptica Signes.
M. Vicente.
1996.

Es un buen ejercicio cerrar los ojos para “ver” por dentro o desde dentro de nosotros, es un entrenamiento que hace la Meditación y el Yoga con todo convencimiento y a la vez son los niños los que aún tienen cerca su visión novedosa de sí mismos y del mundo circundante.

Por todo ello consideramos muy valioso proteger la mirada limpia, brillante de los niños y su desarrollo temprano para no ver como le dicen los otros sino como su mirada única es capaz de alcanzar.

Sobre todo que podemos rescatar de forma visible aquello que de más invisible tenemos las criaturas, los organismos y los mundos que recorren lo natural.

ES UNA EXPERIENCIA, UNA NECESIDAD DE RECUPERAR LA INOCENCIA, PARA NUESTRAS MIRADAS, ELLA NOS HACE ENTENDER Y GOZAR REALMENTE. EN ESTE TIEMPO DE NAVIDAD PONEMOS NUESTROS OJOS DE NIÑOS ANTE LOS VUESTROS, PARA QUE DEJEMOS QUE LA LUZ FUNDAMENTAL, RENAZCA EN ELLOS, CUANDO VUELVE A NACER EL SOL.

Ver con Ojos Nuevos.
Catálogo.
M. Vicente.
1996.

Hay otros mundos que respiran en el interior de un tronco de árbol y nuestros sentidos son unos trabajadores increíblemente exactos cuyo trabajo es callado, de una inteligencia vital extraordinaria y asombrosa para conectarlos.

OBJETIVOS

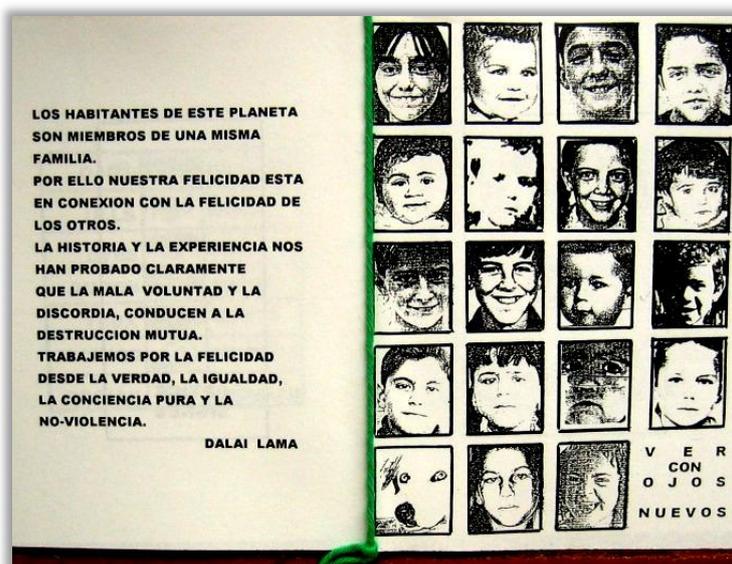
1. Descubrir nuestra mirada desde lo Nuevo.
2. Cambiar el enfoque de nuestra forma de estar y ser.
3. Girar el ángulo de mira, de observación, de descubrimiento de la realidad.
4. Admirar la belleza que nos rodea a diario.
5. Reparar en lo sencillo y lo simple de la vida.
6. Fijarnos en la forma indagar con los ojos de la Creación.
7. Cuidar nuestra mirada más esencial.
8. Ver con los ojos del Corazón.

EXPOSICIÓN

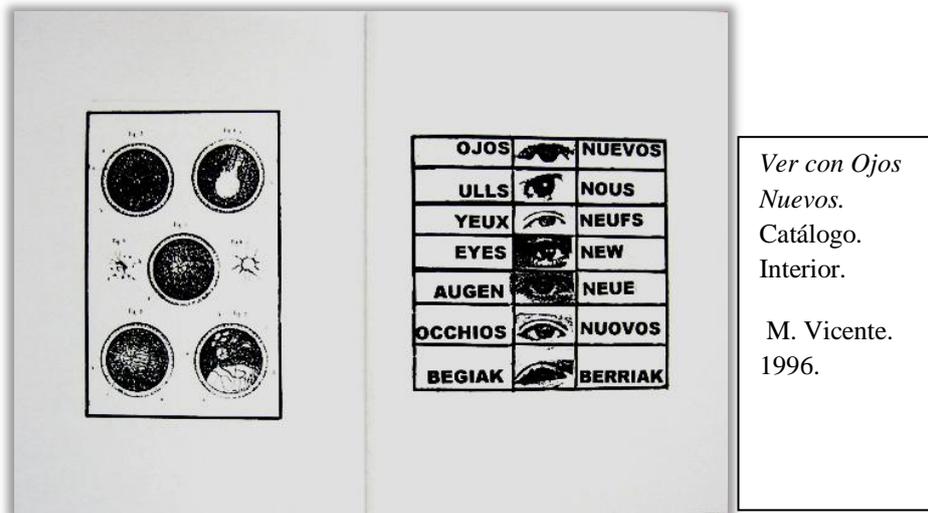
Se realizó en el escaparate de la Óptica, entendiendo el cuadrado de este como una gran caja o contenedor de obra para ver mejor.

La gran vitrina se llenó de temas relacionados con los Ojos y el Ver, con la Óptica, la Visión y la Luz.

Se elaboró un Catálogo, editado para la ocasión y como invitación a la exposición en la Óptica.

*Ver con Ojos
Nuevos.*
Catálogo .M.
Vicente.
1996.

5. 2. 2. 1 VER CON OJOS NUEVOS - 1997 -

A LLUIS LLACH

- PROYECTO 16 -

“..Soy un niño en la mirada”..

Lluis Llach

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Unos meses más tarde del Proyecto *Ver con Ojos Nuevos*, se hizo este trabajo relacionado: *Ver con Ojos Nuevos* a Lluis Llach. 1997.

Durante la exposición en el escaparate de la óptica de “*Ver con Ojos Nuevos*”, nos enteramos de que venía Lluis Llach a cantar a nuestro pueblo, queríamos darlo a conocer más y a la vez investigar a fondo su trayectoria.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Una vez reunida toda la discografía de Lluis Llach, tuvimos la suerte de que nos la prestaran, elegimos imágenes de niño y de adulto que mira a diferentes realidades cercanas a nosotros todos, como:

.Soñemos. La Luna Blanca. El Ave Blanca. La Sonrisa. La Revuelta. Un Puente de Mar Azul. El Meu Amic el Mar. Insumiso. Viatge a Ítaca. Te amo. T´ Estimo. Compañeros. Companys. Vida. Astros. Tanta Luz de Mar. Ahora mismo. La poesía de tus ojos. La poesia dels teus ulls.

Hay un poema muy intenso sobre la figura del Puente, una de nuestras metáforas preferidas,

que formula considerablemente las emociones que en esos momentos queríamos proponer para el conocimiento del Autor:

*Te dejo un puente de mar Azul
que va desde el sueño hasta tus ojos..*

El meu Amic el Mar.
Album 9. 1978.

Lluís Llach. *Somnem.*
Album 10. 1979.

*I amb la Somriure, la
Revolta.* Album 12. 1982.

CONCLUSIONES

Poner a la Luz de nuestros Ojos la realidad de un grupo de practicantes del Arte fue un ejercicio realmente conmovedor, los niños y sus amigos iban a ver sus ojos y recogían el Catálogo de una Óptica, desde otro punto de vista.

Ver con Ojos Nuevos, Lluís Llach.
Un Camino de Miradas y de Sol.
M. Vicente.
Calpe.1997.

Además la Óptica se llama Signes, Signos, algo muy significativo en nuestro modo de trabajar el Arte y la psicología. La Exposición estaba enmarcada en el recinto del escaparate a modo de sala, ante la mirada de los participantes y de los paseantes que pasaban por la calle.

En ese momento se acercaba la Navidad y queríamos también celebrar la Luz que nace en esos días, con motivo del Equinoccio que a la vez celebra la venida de la Luz espiritual, que para los cristianos es Jesús un niño que también según la celebración cristiana, quiso nacer

para la Luz de todos nosotros.

Ver con Ojos Nuevos. Luminosidad que se Extiende. I Ching. M. Vicente. 1996.

En el interior del Catálogo decíamos:

***“NOSOTROS EN ESENCIA SOMOS SERES LUMINOSOS.
LA LUZ SE HIZO EN NUESTROS OJOS, SE NOS HA DADO LA LUZ.
LA BÚSQUEDA Y LA PRÁCTICA DE LA CLARIDAD ES NUESTRO TRABAJO
Y LO QUE NOS HACE CRECER.
ESTE ES UN EJERCICIO QUE LA PRÁCTICA DE LA CREACIÓN
Y EN CONCRETO DEL ARTE, NOS OFRECE”.***

M. Vicente.

Ver con Ojos Nuevos. M. Vicente. 1997.

Nos venía perfectamente ajustado a la mirada de los niños y los amigos que nos facilitaron sus miradas de niños puestas a mirar a los que los miraban de una forma sustancialmente novedosa y curiosa.

Es reencontrarnos con esa mirada que los niños tienen y que nosotros podemos recuperar de nuestro niño Interior, es la Luz de la Intuición, necesaria para el proceso de crear y crear-nos.

Ver con Ojos Nuevos. Escaparate de Óptica. M. Vicente. Calpe. 1997.

5. 2. 3 EL MUELLE COMO RESORTE© - 1996 -

- PROYECTO 17 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Consideramos al tren como un organismo, ideado a la manera de un ser vivo con energía y biografía propias.

Bio = vida, movimiento. Grafía = trazados y signos propios.

Los espacios al igual que las personas tienen energía o fuerza sin explorar, sin desarrollar.

El trabajo que el Arte puede hacer emerger es mostrar a la mirada y al pensamiento esa potencialidad. En síntesis es leer lo que hay de invisible detrás de las cosas y los lugares, ampliar la experiencia para vivir las cosas en su dilatado contenido.

Vemos que la infraestructura de una vía de comunicación, no es solo un organismo que nos transporta como células por sus conductos, además es una vía que mueve a los humanos a ver realidades de la geografía y la ecología exterior. Amplia nuestra realidad interior y exterior.

La investigación artística ensancha y hace percibir el sentido pleno, que hemos perdido o nos ha sido enajenado. Emplea las materias como anclas del sentido universal, el que coloca al hombre en su raíz primera, la que nos hace crecer en humanidad y en inteligencia emocional.

Muelle. Calpe. 1995. M. Vicente.

Nos acerca a la suma más positiva y Humanizador, la de sentirnos parte y arte del universo, crear con la creación, crearnos.

La experiencia nos crea y queremos que nuestro viaje material signifique un viaje del espíritu,

una llegada a orto tramo pleno de experiencias.

Moviendo la creación con el tren, queremos decir a sus pasajeros que el arte no es solo para los artistas, es Arte para todos.

*Muelle
como
Resorte.
Vía.
M. Vicente.
1997.*

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Nos propusimos y planteamos a Ferrocarriles de la Generalitat, primero en la Estación de Calpe y a continuación si encontrábamos personas del entorno del Arte y apoyo institucional a lo largo de más puntos de la vía, un modelo que consistía en organizar en este caso en Calpe varios espacios:

1. Taller y Sala de Exposiciones para el Arte de Calpe y sus cercanías.

Se trataba de que artistas a lo largo de toda la vía trabajaran ideas y proyectos que fueran generando una línea de tren cultural y artístico interesante.

2. Área de trabajo artístico internacional.

Un artista de Nueva York convierte el muelle en taller de Arte para piezas que expondrá en Nueva York, Japón y Corea.

*El Muelle
como resorte.
Estación de
Calpe.
I. Signes.
M. Vicente.
R. Reyes.
1996.*

3. Nueva ventana para contemplar desde el Trenet.

Desde Calpe se abre una ventana larga que se extiende hasta Nueva York, Japón y Corea. Con presencia intermedia de las piezas realizadas.

4. Imagen Contemporánea para el Trenet.

Toda la línea y a los vagones podían ser intervenidos con exposiciones con y desde el Arte y la Cultura de nuestros días.

5. Participación de los colegios de la zona a lo largo de la vía del tren

Se exploraría desde el Arte conocimientos diversos como Naturaleza, Medio Ambiente, Ecología, Paisaje, Biología, Sociales y otros.

Eran los comienzos de nuestra residencia en Calpe (Alicante) en el entorno del Trenet, un pequeño tren que atraviesa montañas desde Alicante hasta Denia.

Es una línea que conecta la costa y que se intentaba que llegara hasta Valencia, lo cual hubiera sido muy interesante como medio de comunicar toda la costa, toda la línea de puntos marinos y algunos del interior.

*El Muelle
como Resorte.
Niños
trabajando
al lado del
Muelle.
M. Vicente.
1997.*

La comunicación transmite vida y es así como comenzamos a sentir que el tren dibujaba al lado del paisaje natural un horizonte que era interesante como experiencia plástica.

Seguíamos en la línea formal y plástica de buscar espacios nuevos para el Arte, por lo que empezamos a componer un proyecto para todas las edades que además diera a conocer el tren como espacio cultural interesante y donde practicar proyectos de Creación que dieran vida y cultura a los puntos de parada y comunicación.

Constatamos por ser usuarios convencidos del transporte público, que existían en todas las estaciones muelles, hangares, depósitos, espacios sin uso que podrían ser reutilizados o

restaurados de una forma más o menos completa, porque ya en sí tenían una apariencia realmente interesante en cuanto a espacio y factura, contextura y contexto.

*El Muelle
Resorte.*
Pintura.
Técnica
mixta.
Calpe.
1997.

Planteamos el primer Taller en Calpe para niños y a la vez comenzamos a hablar con otros artistas para sumar proyectos cada uno en el lugar donde residían o a invitar a otros autores a utilizar el muelle de nuestro pueblo.

Localizamos a responsables de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana en Alicante y comenzamos la presentación del proyecto que les pareció muy interesante porque estaba bastante en desuso la línea de tren, de tal manera que pedidos los permisos oportunos y tras varias reuniones en Alicante y Calpe, pudimos ver el interior del muelle que era en esos momentos un almacén muy parecido a un gran desván lleno de trastos derivados de los trabajos en las vías.

Pedimos que lo vaciaran porque estaba todo muy caótico y abandonado y en el verano del 95 nosotros con un grupo de niños y niñas de 8 a 13 años comenzamos a recoger fragmentos de materiales relacionados con el tren, y a dibujar geometrías del entorno.

*El Muelle
como Resorte.*
M. Vicente y
parte de
componentes
del Taller.
Calpe.
1997.

A la vez proyectamos una pasarela que atravesara la carretera general, porque aún hoy es complicado cruzarla para llegar a la estación desde el pueblo.

Poco después, durante el verano e inviernos siguientes, 1996-1998, un artista Max Hungerbuehler, también comenzó a usar el muelle y sus alrededores para una exposición personal, que se celebraría en la casa de Cultura en el año 2000.

Presentamos también el proyecto a otros artistas de la zona y elaboramos un convenio con Ferrocarriles, presentando otro proyecto para viajar con escolares llamado **Mar-Per-Art**.

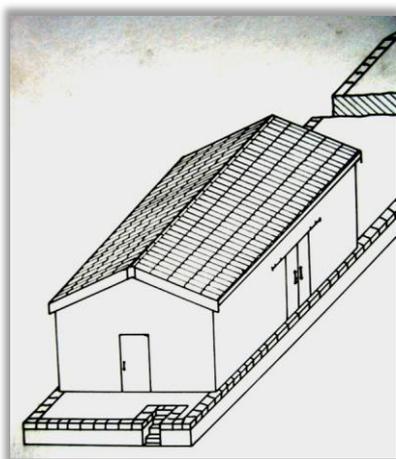
Pretendíamos que fuera un lugar de trabajo internacional, nacional y local, pero los artistas no todos creemos en la Sinergia, así que algunos recogieron la idea, para comenzar reformas de muelles en pueblos cercanos y exposiciones durante los años siguientes.

Llegamos a firmar un acuerdo a tres partes para colaborar en la creación de una vía cultural y artística, pero la parte de artistas a los que convocamos les gustó la idea y desaparecieron del conjunto.

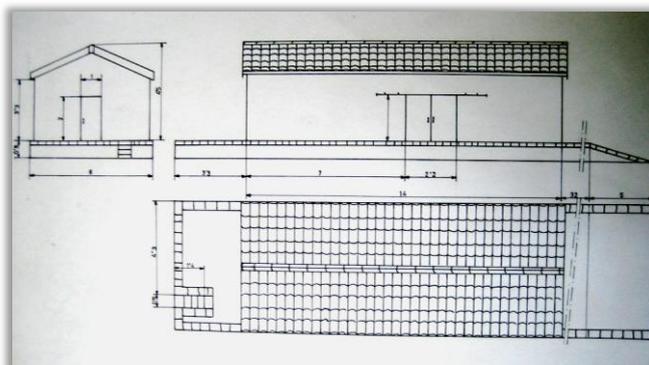
En los siguientes años vimos como se habían reformado edificios de la estación de Gata y de Altea, desprendidos del conjunto y los promotores que éramos nosotros.

En realidad se desconectó el sentido del proyecto que pretendía crear fuerza sumada y la sinergia que creemos que el trabajo creativo necesita para la agilidad y flexibilidad de los procesos, para la verdadera suma de esfuerzos y salir del ensimismamiento en que se halla introducido.

Desde luego la idea se quedó bloqueada porque se trataba de sumar esfuerzos y comenzamos a ver una pérdida de tiempo el negociar con egos que querían su parte sin contar con el resto.

Plano del Muelle. R. Reyes.1997.

Estos ya sabemos que son los errores en los que podemos caer, si se siguen pautas de una educación escasamente basada en la creatividad y el respeto a los otros, de los que el arte oficial muchas veces participa.

Todo ello dista para nosotros mucho de la idea que tenemos de producir y sumar ideas, que es el modo de nuestro trabajo en forma de proyectos de grupo y de colectivos puestos a renovar las formas de hacer Arte también como patrimonio de todos y no solo de los denominados como artistas.

Conseguimos hacer nuestros talleres de niños y participamos en la exposición de Hungerbuehler que fue elaborada en el muelle.

OBJETIVOS

1. Convertir el Muelle en Resorte artístico.

Que fuera más que un contenedor, un impulsor de Comunicación Culta y Actual.

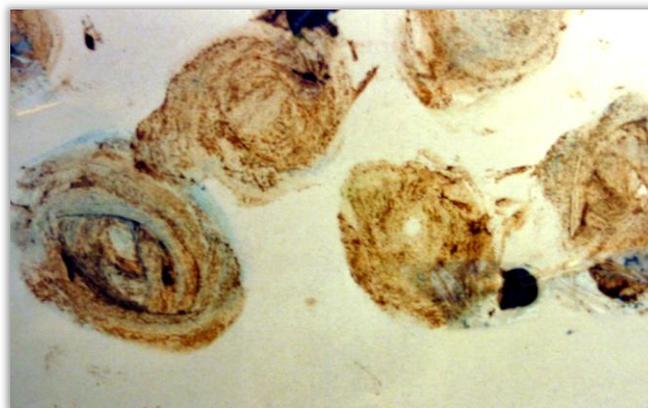
2. Organizar un lugar de trabajo local, nacional, e internacional.

Calpe, Nueva York, Japón, Comunidad Valenciana, España.

Muelle. Interior. M. Vicente.1999.

Signos. Trenet. Pintura. Tamara. 8 años.1997.

3. Potenciar el territorio turístico y ecológico de la zona a lo largo de la vía del Trenet.

Cabía también la posibilidad de llegar hasta Valencia con Ferrocarriles de la Generalitat e incluso enlazar con otras vías de otros trenes nacionales e internacionales.

4. Desarrollar Cultura y Arte Contemporáneos.

Con los materiales del interior y el exterior del muelle y de las vías se desarrollan trabajos de Plástica, Sonidos, Vídeo, Fotografía, Fotocopias.... Todos los productos de las técnicas de nuestros días que pueden abrir caminos de comunicación entre el Trenet y las personas, entre una vía de comunicación y sus habitantes.

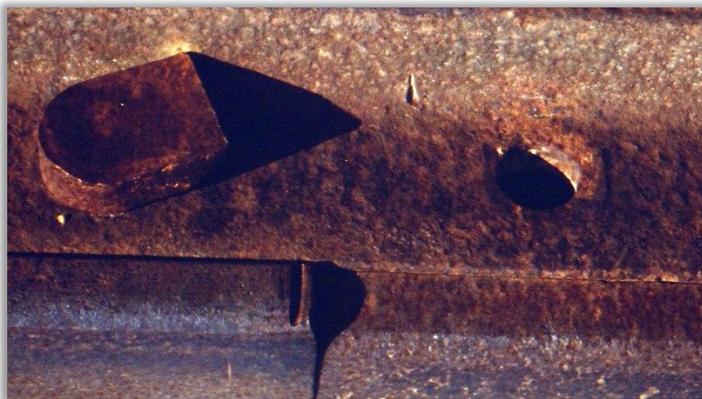
*El muelle
como Resorte.
Niños y
niñas
participantes.
1997.*

5. Crear nuevos mapas Culturales y Artísticos para el Trenet.

Objetos y materiales de la vía como abecedario de viaje singular del Trenet y su entorno.

6. Extender progresivamente los puntos artísticos.

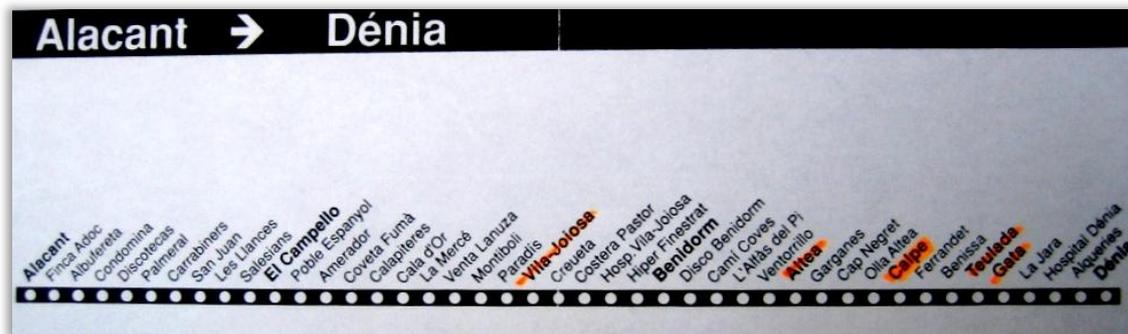
Ir extendiendo la experiencia y los talleres a lo largo de la geografía de la vía del Trenet.

*Signos.
Trenet.
Calpe.
M. Vicente.
1996.*

7. Diseñar y experimentar una imagen publicitaria nueva e interesante para el Trenet y su vía.

Imagen Cultural, Artística y Turística nueva en su comunicación publicitaria y sistema de signos.

Muelle como resorte. Puntos a lo largo de la vía Alicante-Denia.

CONCLUSIONES

Conseguimos crear un gran entusiasmo en torno al proyecto con niños y padres del entorno de Calpe, que se interesaban por el Trenet y su funcionamiento, porque en la realidad no se había mirado hasta ese momento como un lugar de viaje lúdico y de conocimiento del entorno de modo más contemplativo y a la vez activo.

También dadas las dificultades de acceso desde Calpe a un transporte público como el Tren, propusimos un acceso más lógico y seguro para peatones, semáforo en la carretera general, puente elevado, etc.

Presentamos al Ayuntamiento de Calpe el Proyecto junto a Ferrocarriles de la Generalitat, pero no hubo ningún apoyo por parte del municipio, salvo poner en lista de espera la primera exposición tres años después en la sala de la Casa de Cultura, para el primer artista extranjero que gestionamos.

*El Muelle
como Resorte.*
Jesús. 9 años.
Pintura.
Técnica
Mixta.
Taller de
Niños.
1997.

En realidad el entorno oficial era poco participativo y los artistas que invitamos poco dados al trabajo de grupo, tenían otras prioridades más personales y privadas, junto a otra idea de Arte y Artista.

Ayudamos a la gestión de la Exposición de los trabajos de Hungerbuehler y su transmisión a través de Internet a Nueva York.

En 1999 aún seguíamos tratando la posibilidad de extender el proyecto a otras zonas y sus colegios, en colaboración con otros artistas como, El Persa, con el nombre, **Mar-Per-Art**.

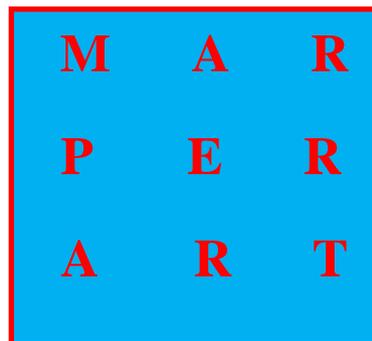
Pintura de lluvia.
M. Hungerbuehler.
Interior del Muelle.
M. Vicente.
1999.

OTRAS PROPUESTAS QUE QUEDARON DISEÑADAS DESDE EL MUELLE:

PROPUESTA 1.

MAR-PER-ART

Adjuntamos otros documentos que presentamos y firmamos con otros artistas y que quedaron sin realizar:

Anagrama. M. Vicente.

DOCUMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MUELLES

1. SE TRATA DE GENERAR NUEVOS ESPACIOS SOCIALES DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN PARA EL ARTE Y LA CULTURA.
2. EL CONCEPTO QUE MANEJAMOS ESTARÍA ENTRE LA GALERIA, EL CENTRO CULTURAL Y TALLER DE PRODUCTOS DIDÁCTICOS.
CALIDAD + COLECTIVIDAD (DEMOCRATIZACIÓN DEL HECHO CREATIVO).

3. PLURALIDAD DE MODOS, MODELOS Y PROPUESTAS DE ARTE Y CULTURA CONTEMPORÁNEAS.

4. EL CONSEJO ASESOR DE ESTOS ESPACIOS ESTARÍA FORMADO POR:

- FERROCARRILES DE LA GENERALITAT.
- MAR-PER-ART.
- DE REÜLL.

ESTE CONSEJO ESTABLECE Y VALIDA LOS CRITERIOS.

1. LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA FINANCIACIÓN CONVENDRÍA QUE FUERAN GESTIONADOS PARA EL CONJUNTO DEL PROYECTO, EN SUS DISTINTOS ESPACIOS.
2. TODO ELLO BASADO EN LA UTILIZACIÓN INTELIGENTE Y ABIERTA DEL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN DESUSO O INFRAUTILIZADOS (DE LARGA TRADICIÓN EN LA HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA), ASÍ COMO DE TRENES, ESTACIONES, VÍAS, LUGARES GEOGRÁFICOS.....
3. LOS LUGARES PUEDEN SER CONCEBIDOS COMO GENERADORES Y RESORTES DE: EXPOSICIONES, COLOQUIOS, CONFERENCIAS, PERFORMANCES, DEPÓSITO DE DOCUMENTACIÓN Y OBRA.

1 de marzo de 1999.

*Muelle como
Resorte.
Grafías del
Trenet.
Taller de
Niños.
1997.*

PROPUESTA 2

Fue descrita de la siguiente forma:

El Muelle como Resorte – Redefiniciones -

Parte de una trayectoria, una experiencia en la que hemos demostrado, que se pueden abrir nuevas vías para el Arte Contemporáneo.

Los objetivos sobre los que hemos trabajado con diferentes proyectos, han sido:

1. REDEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL DEL ARTE:
Ya que ha de funcionar en un contexto de personas no habituadas al arte.

Interior del Muelle. M. Vicente. 1997.

El Muelle como Resorte. Pintura. Técnica mixta.
Taller de Niños. 1997.

2. REDEFINICIÓN DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL ARTE:
Entidades privadas pueden financiar, proyectos de trabajo artístico comunitario.
3. REDEFINICIÓN DE LA SECUENCIA CREATIVA:
Promover el uso social del proceso y la arquitectura del pensamiento del artista en el grupo, en la comunidad.
4. REDEFINICIÓN DE LA CONCEPCIÓN ARTISTA / OBRA INDIVIDUAL:
Al tener que contrastar en grupo las percepciones.

EL MUELLE COMO RESORTE

Está concebido como un lugar, donde desarrollar una nueva configuración y salida para el Arte Ensimismado de nuestros días.

Creemos que puede ser un ESPACIO:

1. SINÉRGICO

Donde se junten activa y concertadamente varias singularidades para lo Óptimo.

2. PLURAL

Calidad de ser más de uno.

3. COMUNICATIVO:

Crear puede ser un hecho accesible a todas las personas.

5. CUALITATIVO:

De calidad Profesional y Humana. Donde la competición es sustituida por la suma de las

percepciones individuales, en un común positivo.

UN ARTE:

+CONECTADO.

+COMUNICADO.

+COHERENTE CON NUESTRO TIEMPO.

+EN EL SITIO DONDE SE DESARROLLA LA VIDA COMUNITARIA.

+PARA Y CON LA COMUNIDAD.

*El Muelle como
Resorte.
Niños del
Taller,
M. Vicente,
y
M Hungerbuehler.
Fot. Alexandra
Scheuter.
1997.*

+LLENO DE SENTIDO.

+REFLEXIVO = CREATIVO.

+EMOCIONANTE.

+CORAL: COMPOSICIÓN DE VOCES E INSTRUMENTOS, INTELIGENTE.

MAR-PER-ART.

El Muelle como Resorte. Niñas componentes del Taller, Tamara y Yaiza. A. Scheuter.1997.

PROPUESTA 3.

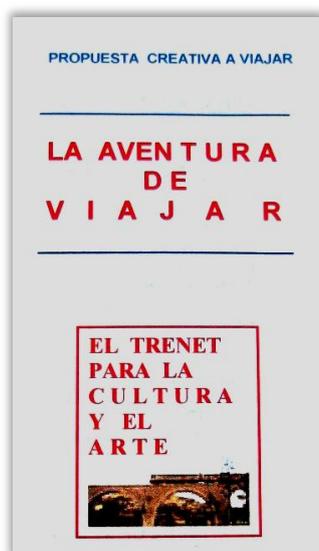
La Aventura de Viajar

Ir al encuentro de nuestro País, para encontrar el mundo, el Universo.

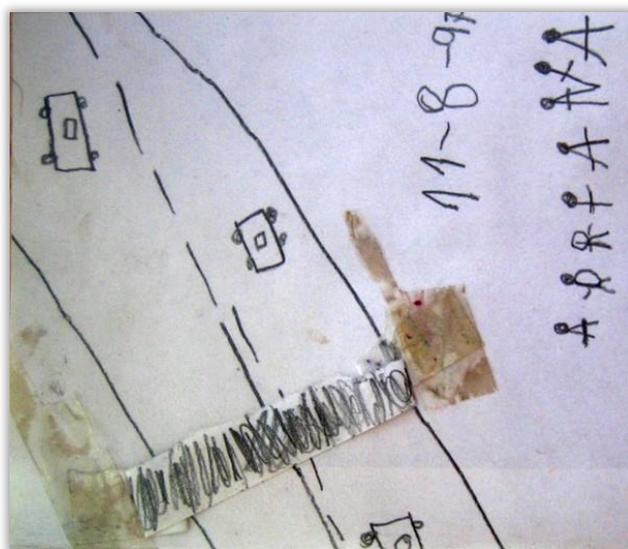
La experiencia de viajar es una experiencia de fluir físico interesante, más si vamos en un medio de transporte que nos permite ver, sentir y vivenciar el traspaso de límites físicos.

Creemos que al traspasar límites físicos, podemos traspasar los anímicos, los interiores si estamos preparados.

El Arte puede prepararnos para viajar por dentro y por fuera, es el proceso físico y espiritual de cambiar de tiempo y espacio.

La Aventura de Viajar. 1998.

Muelle como Resorte. Puente para acceder al Trenet. Adriana.1997.

PROPUESTAS PARA “LA AVENTURA DE VIAJAR”.

1. Viaje en tren

Encontrar nuestro País. Elaborado junto a José Cardona.

Viajar en Trenet para mover pensamiento y experimentar:

.Paisaje. .Ecología. .El Exterior (lo que nos rodea naturalmente). .El Interior (lo que somos).

2. Investigación

Conocer por Experiencia:

.Un medio de transporte singular. .La Naturaleza. .La Geografía. .La Ecología. .El Reciclado.

.El Arte y la Plástica de nuestros días: .Pintura .Dibujo .Escultura .Fotografía .Juguetes

inventados. .Autoedición de libros.

DESARROLLO

1. Recorrido en Tren

A elegir de la Línea Alicante-Denia de Ferrocarriles de la Generalitat. (Trenet).

.Conocimiento social y afectivo de nuestro entorno. . Descubrimiento de un medio de transporte colectivo de forma divertida. . Viajar exterior e interiormente.

2. Vías de Expresión Contemporáneas

En el interior de los muelles de Calpe y Gata:

1. Dar forma a la Experiencia (Pintura, Dibujo, Objetos de la vía.)2. Diseño y Construcción de Juguetes.3. Fotografía Estenopéica. 4. Recortables y Montaje.5. Construcción de escultura colectiva. 6. Edición de Cuadernos y Libros de trabajo. 7. Exposición en el Muelle.

EXPOSICIONES

Se realizaron cuatro en Calpe: Dos de los niños con nosotros, en espacio privado. Calpe.

Dos de Max Hungerbuehler:

Pinturas de Luz. Interior del Muelle. 1998.

Pinturas de Lluvia. M. Hungerbuehler.1999.

Una: *Pinturas de Luz* en el Muelle, en crudo como estaba, solamente limpio y sin restaurar.

Dos: *Pinturas de Lluvia*. En la Casa de Cultura. Calpe.

A su vez M. Hungerbuehler realizó varias exposiciones con las pinturas realizadas en el muelle:

. En Nueva York

. En Calpe retransmitida a Nueva York por medios informáticos desde la sala de la Casa de Cultura de Calpe.

- . En Corea del Norte, Seul.
- . En Suiza: Zürich y Sant Gallen.

*Muelle como
Resorte.
Pinturas.
Técnicas mixtas.*

Talleres de
niños.
Osa Polar.
1997

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Prensa

- 13 de abril del 2000-

“Marc Hungerbuehler. La Metamorfosis de la lluvia sobre el papel. Natura produce arte”.

Calpe Wochenblatt. Calpe. Alicante.

- 20 de abril del 2000-

VICENTE, M: *“Experiencia de **globalización**”.* Diario Información. Alicante.

ARTE

Experiencia de **globalización**

«Dibujos de lluvia y otras obras sobre papel». M. Hungerbuehler. Casa de Cultura de Calpe. Hasta el 30 de abril

MARA VICENTE

El pintor Marc Hungerbuehler expone en la casa de Cultura de Calpe, «Dibujos de lluvia y otras obras sobre papel», hasta el próximo 30 de abril.

Medio coreano, crecido en Suiza y formado en América, pasa ahora grandes temporadas en Calpe, no tiene limitaciones de lugar de trabajo, ni de exposición, como sucede afortunadamente, cada vez más en nuestro tiempo.

La muestra también es una reunión de técnicas elementales y avanzadas, de modo que se puede disfrutar de los métodos naturales, junto a procedimientos actuales. Nuestros ojos y los tres ojos

de cámara instalados por la sala transmiten a la mirada global de Internet tres perspectivas continuas de comunicación, atención, observación. Txema Vicente ha instalado esta moderna torre vigía que vela y muestra lo que la Naturaleza, junto a Marc, ha pintado.

Detlef Lauf, director del Instituto C. G. Jung de Zúrich, comenta en un precioso texto de la muestra en Suiza: «ha planificado lo que la naturaleza puede hacer, para que ella actúe en colaboración con el azar... el arte espera aquí el momento en los cambios de la topografía, para elegir subjetivamente, la unidad original, que mostrar a la luz de la conciencia...»

Es, pues, una actitud de respeto y conocimiento de los procesos, de los elementos y de la química resultante en la mezcla sagrada de sus principios y sustancias.

La identificación con el conjun-

to de fuerzas transforma el trabajo en pura ecología, el equipo formado ha trabajado en unidad fusionando sustancias y evoluciones, aquí la mezcla, la globalización, es un hecho a experimentar claramente en el recorrido de esta exposición.

Hay una mezcla de razas, elementos y lenguajes que la hacen una vivencia, totalmente contemporánea, Nueva York, Calpe, Suiza, Corea y agua; luz, pigmento con ojos, cámaras; artista, público, hierros, óxidos y corrosión, manchas manchas sustanciales... en una comunidad de síntesis, de integración y armonía, que el artista pone ante nuestra mirada global.

La línea, el hilo, que formamos los humanos compone un tejido común e irremediabilmente solidario, conexiónada de manera que Internet es un pálido reflejo de las redes inscritas en nuestro

cuerpo, sin diferencia con la malla de lazos y entramados de la clorofila de los árboles con el sol y la lluvia.

La reunión, la unión de razas y elementos es un modelo natural inscrito en la evolución, que tenemos en este momento la suerte y la oportunidad de disfrutar.

El arte nos sirve para eso, para ampliar la mirada a esa otra realidad sagrada, que todos cobijamos como criaturas del Universo Total.

La experiencia y la vivencia artística, si estamos abiertos, nos hace vivir, porque la Creación puede y debe ampliar su aplicación y su acción a la vida diaria donde están los problemas que así pueden tener soluciones nuevas, creadoras de nuevas inteligencias.

Una exposición al fin es una ventana a esa realidad interior, a

Una de las obras expuestas

ese tejido vital que sobrepasa la materia y nos hermana con la lluvia o la energía de la luz del sol, alguien ha buceado en singular para aportarlo al común.

Puede ser una práctica meditativa, que sin duda podemos trasladar a nuestra vida cotidiana, trasladando las intuiciones de la creación íntima en hechos cada vez más inteligentes en la línea del verdadero capital humano.

Diario Información. M.Vicente.20 de abril. 2000.

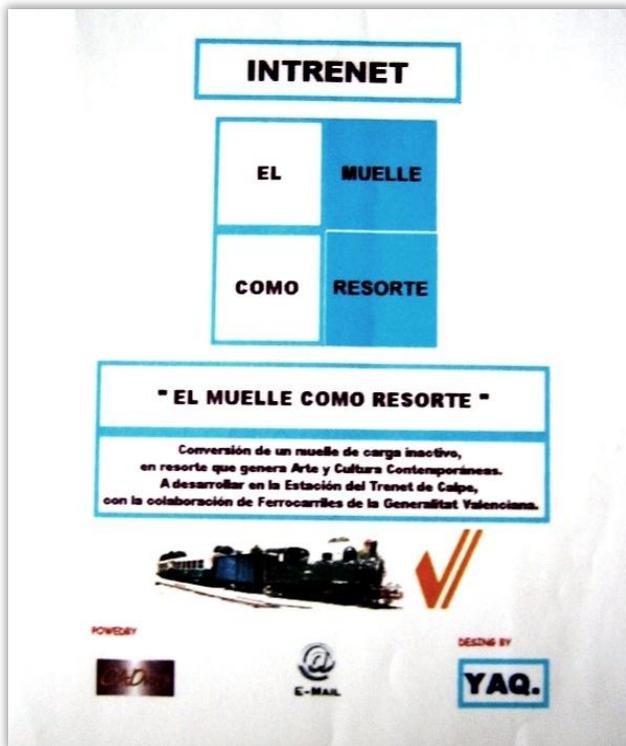
PÁGINAS WEB

1. DE MA. ARACELI VICENTE. Calpe. Alicante.

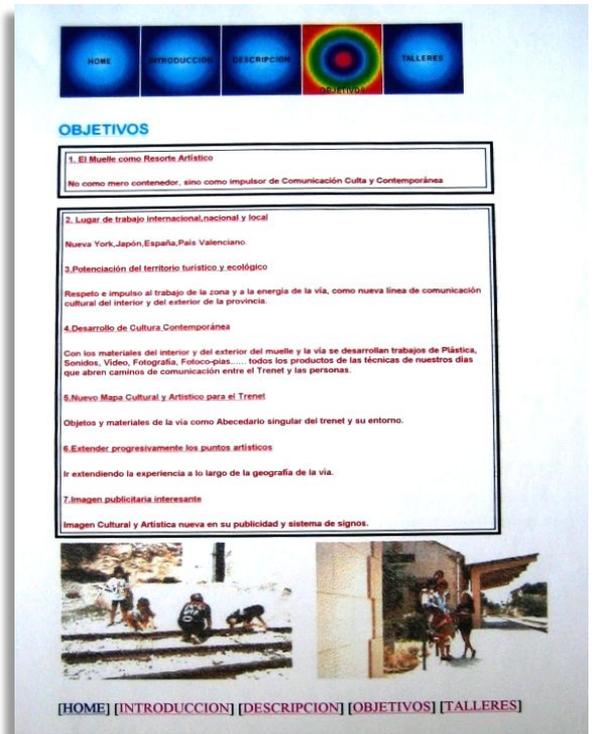
www.cadweb.com/trenet.

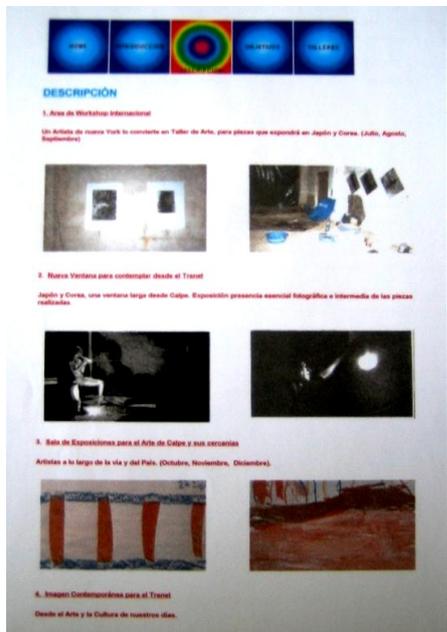
Web. Fragmento. Página 2. M. Vicente.

Web. Página1. M. Vicente. (YAQ). 1996.

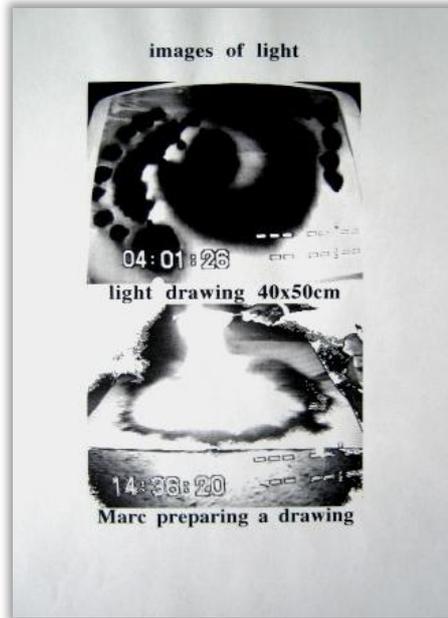
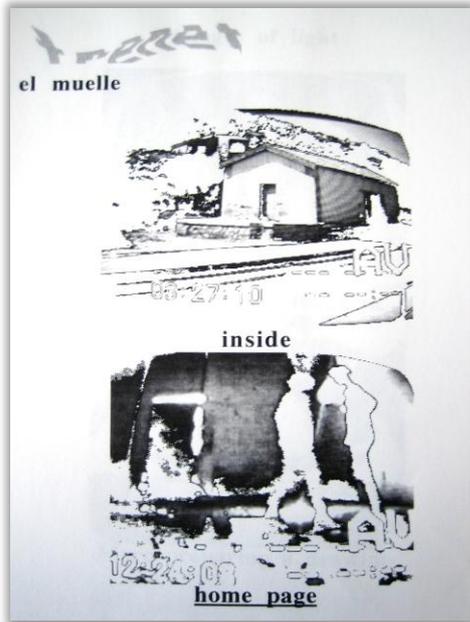
Página3.OBJETIVOS.

Web. Página 2. Descripción. M. Vicente.

2. DE M. HUNGERBUEHLER. (Suiza y N. York)

www.eunet.ch/customers/lettersfrom.ch

Web.
 Páginas 1 y 2.
 M.
 Hungerbuehler.

Muelle como Resorte. Pintura. Técnicas mixtas. Talleres de niños. M. Vicente.1996.

Muelle como Resorte.
 Mixta. 1996.

Muelle como Resorte. Niños y Naturaleza.

Muelle como Resorte. Taller. 1998.

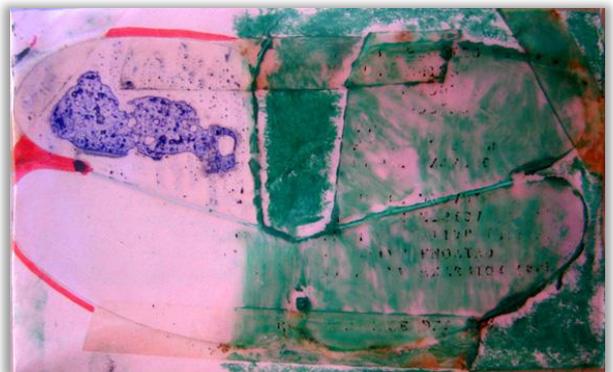
Taller. Niños. 1998.

Taller. Niños. 1996

El Muelle como Resorte. Presentación de Proyecto a I. Tejada. M. Vicente. Calpe. 1996.

Muelle como Resorte Mixta. 1996.

5. 2. 4 PINTAR CON FEDERICO -1998-

- PROYECTO 18 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

*“En una gota de agua
Buscaba su voz el niño”*. **Federico García Lorca.**

Calpe -Alicante- . Asociación Casa de Andalucía.

Se celebraba el año del aniversario de la muerte de Federico García Lorca y nos pidieron desde la Asociación de la Casa de Andalucía, dar a conocer su figura personal y literaria a niños, adolescentes y adultos, a todos los que quisieran apuntarse.

Efectivamente era importante porque en una gran mayoría de participantes en las actividades de la asociación no conocían al poeta.

Federico García Lorca. Dibujo.

Por ello nos propusimos que conocieran su alegría, su libertad expresiva y también su alma de niño muy cercana a todos los niños que practicaban bailes y varias manifestaciones de folklore andaluz en la Casa de Andalucía, en Calpe.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Nos centramos en conocer sus poemas en primer lugar y después sus dibujos, llenos de encanto y simplicidad, con un lenguaje muy asequible para la mayoría de componentes del Taller, que iban de los 6 a los 40 años, la mayoría estaban en la adolescencia.

Éramos en torno a 23 personas de diferentes edades, muchos conocedores y practicantes del folklore andaluz que practicaban dentro de las actividades de la casa.

En contraste a sus ritmos pusimos en marcha por otro lado, un taller de Yoga y diseñamos dos

talleres más para mujeres y otro para adolescentes y jóvenes.

Federico García Lorca. 6 años.

Nos interesaba mucho también poner en reflexión sus características personales y su biografía truncada por la intolerancia y la violencia de la guerra de España de 1936.

Comenzamos por situarnos en el principio de las grafías básicas como en todos nuestros talleres, la mayoría no pintaba y había que liberar la expresión con distintas técnicas como es habitual en un proceso de creación.

Reflexionamos sobre fotografías de niño y adulto de García Lorca y jugamos con los rasgos y caracteres de sus caras en diferentes etapas, queríamos que conocieran el rostro de un amigo de la Literatura y el Arte Universal.

Comenzamos con el punto y la línea y los nombres de todos los participantes, incluido Federico, como uno más o como uno de nosotros, pensamos que nombrarlo era conocerlo también y acercarnos a su sonora Confianza.

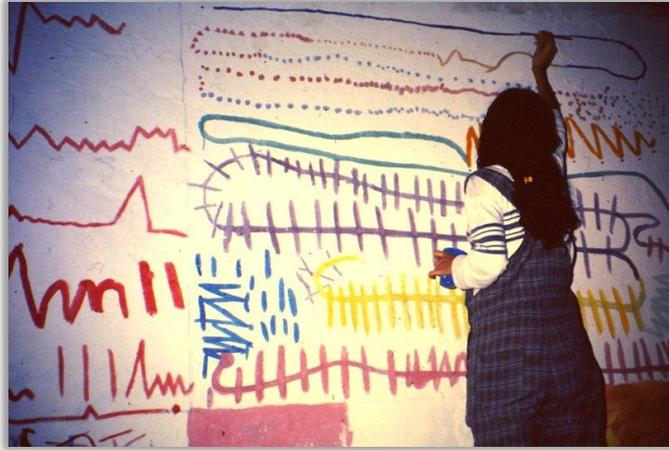
Al finalizar, con motivo de las fiestas de la Comunidad Andaluza, realizamos un graffiti colectivo en las paredes de la Casa de Andalucía, situada en el casco Viejo de Calpe, con la participación de muchas más personas que las que asistieron al Taller.

Dentro de la Casa hubo una exposición en las paredes verdaderamente intensa e interesante.

OBJETIVOS

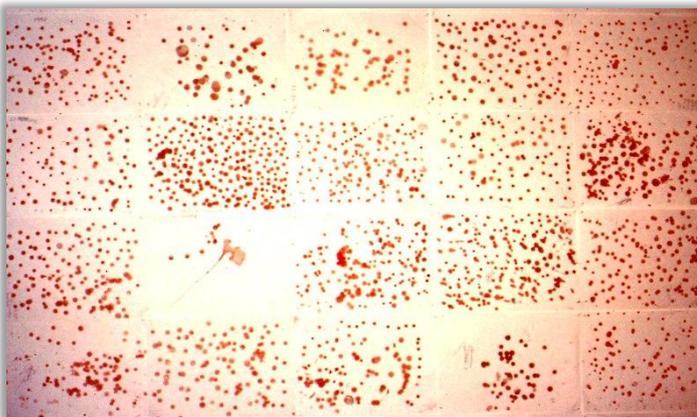
1. Estimular la creatividad individual y colectiva.
2. Aprender a compartir y a crecer en una comunidad verdaderamente democrática.

3. Respetar la cultura y sus manifestaciones plurales.

Pintar con Federico.
Pinturas sobre la fachada.
Casa de Andalucía.
M. Vicente.
Calpe.
1998.

4. Distinguir el patrimonio de los escritores de la comunidad Andaluza en toda su extensión.
5. Reconocer y potenciar el lenguaje contemporáneo de García Lorca.
6. Reforzar las ideas y las prácticas de la Libertad, el Género, la Variedad, la Personalidad Singular y Creativa de los distintos territorios de la geografía del País.
7. Participar en el recuerdo y la celebración de un personaje y una persona valiosa.
8. Evocar y celebrar el triunfo de la Vida y el Color a través de la imagen del Poeta.
9. Tomar conciencia de la importancia de la cultura en sus diversas manifestaciones para la evolución personal y colectiva.

Pintar con Federico.
Colectiva.
Técnicas mixtas.
1998.

10. Aprender a respetar las diferencias personales, culturales y sociales.
11. Conocer la Creación de un Autor importante, creando en grupo.
12. Ser capaces de emocionarnos con lo que realizó Lorca y su entorno para la Literatura, el Arte y la Cultura.

13. Convivir con la Creación que otros nos han aportado de forma natural y emocional.
14. Aprender a expresarnos de forma personal y en grupo.
15. Desarrollar actividades conjuntas para aprender de los otros y para sumarnos.

Pintura sobre
la fachada.

Casa de
Andalucía.

Casco Viejo.

M. Vicente.
Calpe.
1998.

OTROS PROYECTOS CONECTADOS

1. RED PARA MUJERES

-1998-

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

¿QUE ES UNA RED?

Una red es un sistema de uniones, de líneas, cuerdas, etc. que recogen o captan algo. También un conjunto de vías, de enlaces. Conjunto de cosas que obran a favor de un intento.....

La Casa de Andalucía es ya una red social, unida por el interés de lo andaluz y de Andalucía como forma de ser y existir.

Lograr que esta red sea cada vez más acogedora y proporcione la ayuda, las capacidades más positivas, es un trabajo de todos nosotros, las mujeres podemos y debemos trabajar juntas con sensibilidad, poniendo y adquiriendo nuestras mejores herramientas para ser y desarrollar una comunidad positiva.

Se trata de aprovechar esta red natural, para crear ampliaciones que nos hagan la vida y la comunicación más divertida, más productiva y más feliz.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

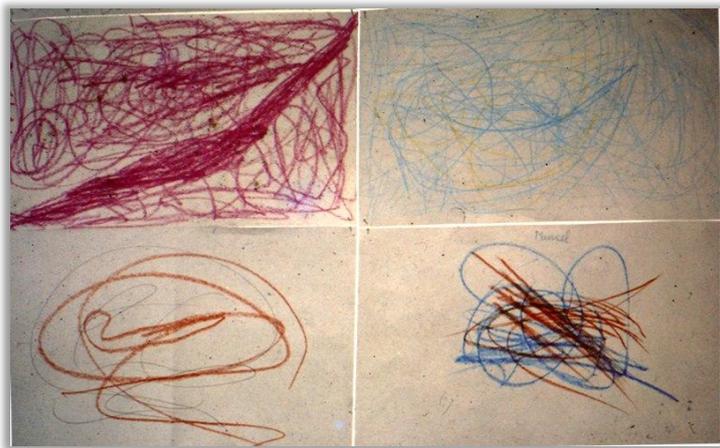
Presentamos a la Casa de Andalucía un trabajo con y para mujeres, en la certeza de que son

agentes fundamentales de bienestar comunitario, a petición de un grupo de un grupo de mujeres.

Tratamos de crear una red de autoayuda y de activación dirigida a este colectivo que necesita ser potenciado y reconocido como clave en el desarrollo familiar y social en la línea cultural, educativa y de toma de decisiones.

La intención era crear una red que afianzara y ensanchara la capacidad de unidad y de trabajo colectivo entre mujeres.

Se trataba de poner en acción el concepto de Red transmitido por la Psicología, lo que significa potenciar las conexiones y la eficacia del trabajo y la responsabilidad del grupo, en este caso las mujeres harían de mediadoras también con el resto de miembros de la Asociación para una mejor organización social y cultural activa y renovada.

*Pintar con
Federico.
Colectiva.
1998.*

ACTIVIDADES

A. RED DE AUTOAYUDA

1. Asesoramiento

-Jurídico . Familiar . Empresarial

-Psicológico . Escolares. . Juventud. . Pareja. . Comunicación.

2. Teléfono de Ayuda y Consulta.

B. RED CREATIVA: TALLERES

1. Tapices. 2. Fotografía.3. Flores secas.4. Comunicación, Autoestima.5. Cocina tradicional Andaluza y Calpina 6. Ecología Activa. 7. Bricolaje. Carpintería básica. Electricidad básica.

C. RED SOLIDARIA

1. Voluntariado de Ayuda Comunitaria

.Ayuda en la Asociación. .Ayuda en el Pueblo.

2. Voluntariado Social

.Colaboración con Fundaciones y Asociaciones de Ayuda: Manos Unidas, Unicef, Vicente Ferrer, Cruz Roja, Greenpeace, etc.

OBJETIVOS

1. Aprender a Comunicarse positivamente.
2. Aumentar la Autoestima.
3. Desarrollar lo positivo en la comunidad.
4. Comprender y disfrutar las cosas de la tierra de donde se procede y donde se vive.
5. Aprender habilidades técnicas de la vida cotidiana.
6. Progresar en habilidades personales y familiares.
7. Ser solidarios.
8. Crear redes capaces de ayudar y aprender a vivir de forma sumada.

2. RED PARA JÓVENES

Con Propuestas y Objetivos parecidos a los de mujeres.

INTRODUCCIÓN

Con el grupo de Jóvenes, pretendíamos que la Casa de Andalucía fuera una Asociación que estimulara la creatividad individual y colectiva. Donde aprendamos a compartir y a crecer en una comunidad verdaderamente democrática.

Queríamos que las diferencias individuales desarrollaran un conjunto armónico. Por ello necesitábamos formación en el trabajo en grupos, para que nuestro esfuerzo en el trabajo comunitario fuera efectivo y positivo.

Necesitábamos que fuera un lugar de encuentro comunicativo y educativo.

ACTIVIDADES

Nos planteamos las siguientes acciones en grupo:

1. Habilidades sociales

.Organización Activa de grupos. .Técnicas de Expresión y Representación Plástica y Dinámica.

2. Habilidades Personales

.Técnicas de Comunicación. .Desarrollo de la Autoestima.

Todo ello se transformaba en grupos de trabajo concreto:

1. Taller de Teatro

.Desarrollo de la Imaginación, Sensibilidad y Emotividad. .Expresión Corporal y Vocal.

.Diseño de Montajes y Decorados.

2. Taller de Yoga y Relajación

.Armonización de cuerpo y mente.

3. Taller de Arte (para niños y jóvenes)

.Investigación y Práctica de la expresión personal. .Exposición y Edición de obra.

4. Grupos de Trabajo y Reflexión Colectiva

.Comunicación en grupo. .Solución de conflictos. .Autoestima. .Relación con hijos y pareja.

Pintar con Federico.
Laura.
1998.

CONCLUSIONES

Varias paredes de la Casa de Andalucía en Calpe, fueron transformadas en lienzos para dejar en la calle pinturas del proceso "Pintar con Federico" realizado por niños, jóvenes y adultos, con motivo de la Semana Cultural de la Casa.

En el interior la exposición del conjunto de pasos realizados.

Nuestros nombres quedaron con el de Federico, para, por y en su recuerdo, tratando de vivir con él la libertad y el amor a la vida, desde el Arte contemporáneo.

Realizamos un mix entre los lunares y las estrellas, entre los volantes y los movimientos libres de las manos y el pensamiento. Configuramos nuevas huellas personales del mapa personal, para integrarnos en esa cartografía del Universo que necesitamos, la Creación.

Creemos que nuestra Geografía necesita descubrir un sistema de signos nuevos, basados en las emociones, en la capacidad de sentir, de compartir lo más humano, lo más positivo, lo más ético.

El Sistema de Medidas ha de transformarse en ampliación decidida del cuidado y el desarrollo de la conciencia de sí mismo, del entusiasmo por el auténtico bienestar personal y social., la autodisciplina, el padecer con (compasión, con-pasión), el altruismo, para que no quepa el resentimiento, la violencia autodestructiva y del común, para poder crearnos.

Si lo que comemos nos transforma (Hipócrates), (Laura Esquivel), creemos para transformarnos en escalas pequeñas y conectadas a la Escala Universal, al Cosmos, a la Creación.

Al mismo tiempo, en cuanto al resto de las actividades creemos que la Activación y la Organización de Asociaciones debe ser un trabajo de Colaboración y de Suma, una pequeña organización democrática activa e igualitaria.

Esto requiere un Entrenamiento decidido y constante en nuevas formas de relacionarse y comunicar, donde la competición sea cambiada por competencias personales desarrolladas de forma segura y firme.

La formación de redes culturales y sociales, requieren dejar de lado las luchas y los conflictos y apostar por el progreso de todos y cada uno de los componentes del grupo.

El Taller de Federico fue llevado a cabo al lado de otras actividades de la Casa ya populares, pero la creación de redes de Cultura y Solidaridad no fueron puestas en marcha, la situación jerarquizada de la Asociación, decidió continuar de forma rutinaria y tradicional.

Algunos grupos de Yoga empezaron a funcionar y también hubo cierta continuidad en Plástica con motivo de las navidades de aquel año, pero los interesados en el cambio de

procesos y actividades ampliadas eran pocos y no podían tirar de una gran inercia establecida en las costumbres y modos de relación y asociación mínima.

Postales.
Taller Casa de
Andalucía.
Exposición.
Calpe.
Obra Colectiva.
M. Vicente.
1998.

PUBLICACIONES

.20 de Enero de 1999 -

VICENTE, M: *“Vestigios de Libertad y Amor a la Vida”*. La Tiza, Experiencias y Propuestas Educativas, Diario Información. Alicante.

VICENTE, M: *“García Lorca en Nuestro Pincel”*. La Tiza, Experiencias y Propuestas Educativas, Diario Información. Alicante.

Y ADEMÁS:

- ① LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN LIBROS PARA ADOLESCENTES (Y 2)
- ② UNA EXPERIENCIA CON EL POETA LORCA
- ③ TABLÓN DE LA PARTICIPACIÓN ESCOLAR A TODO COLOR
- ④ LOS SUPERCONCURSOS PARA PENSAR Y NO TE LO PIERDAS
- ⑤ ECOMENSAJES, DIBUJOS E INFORMACIONES EN ECOTIZA

Pintar con Federico

Varias paredes de la Casa de Andalucía de Calpe, fueron transformadas en lienzos para dejar en la calle pinturas del proceso «Pintar con Federico», realizado por niños, jóvenes y adultos, con motivo de la Semana Cultural de la Casa. Los nombres de todos los participantes quedaron con el de Federico, para, por y en su recuerdo, tratando de vivir con el poeta granadino la liber-

tad y el amor a la vida, desde el arte contemporáneo. Este ha sido el homenaje al poeta en el centenario de su nacimiento (1898-1936) y que hoy desgranamos en su faceta visual y en cuanto a los objetivos didácticos buscados. Ellos se han acercado abriendo sus ojos y su libre expresión a la figura y la forma de crear de Federico García Lorca.

→ A página 3

Federico Garcia Lorca en una de las actividades de «Pintar con Federico» en Calpe

SI MIS MANOS PUDIESEN...

*Yo pronuncio tu nombre
en las noches oscuras,
cuando vienen los astros
a beber en la luna
y duermen los ramajes
de las frondas ocultas.
Y yo me siento hueco
de pasión y de música.
Loco reloj que canta
muertas horas antiguas.*

*Yo pronuncio tu nombre
en esta noche oscura,
y tu nombre me suena
más lejano que nunca.
Más lejano que todas las estrellas
y más doliente que la mansa lluvia.*

*¿Te querré como entonces
alguna vez? ¿Qué culpa
tiene mi corazón?
Si la niebla se estufa,
¿qué otra pasión me espera?
¿Será tranquila y pura?*

*¡Si mis dedos pudieran
deshojar a la luna!*

Federico García Lorca

*(Poema recogido en el libro «De todo corazón»
111 poemas de amor. Editorial SM. El Barco de Vapor)*

MARA VICENTE

García Lorca en nuestro pincel

Nos propusimos en la Casa de Andalucía de Calpe conocer a Federico García Lorca, desde la libertad que da el Arte Contemporáneo. Con sus técnicas creativas, lúdicas, de pensamiento y acción.

Niños, jóvenes y adultos, unimos los procesos intelectuales, sensitivos y las destrezas motrices, para buscar un resultado equilibrado y creativo.

Descubrimos así nuestra capacidad de crear y tratarnos de acercarnos a la forma de crear de Federico.

Es sentir su obra, su vida, su libertad, su impulso hacia la vida, a su persona impulsora de energía vital y cultural.

Quisimos abrir en esta experiencia -en la que varias paredes de la Casa de Andalucía de Calpe fueron transformadas en lienzos y el interior en exposición- de los pasos realizados nuestros ojos jóvenes a una figura fraterna y singular, para entenderlo y vivirlo.

Creemos que la expresión creativa nos hace ser nosotros y conocer realmente a otros, nos hace vivirlos y convivirlos.

Como resultado nos hace ser reflexivos y respetuosos con la vida y la obra del otro, y ahí están los resultados, un grupo con edades diversas se unen para llevar adelante un proyecto con un referente, García Lorca, y a su vez crean su propio universo.

Realizamos un mix entre los lunares y las estrellas, entre los volantes y los movimientos libres de las manos y el pensamiento. Configuramos nuevas huellas personales para integrarnos en esa cartografía del Universo que necesitamos, la creación.

Objetivos

Conocer por experiencia las técnicas del Arte Contemporáneo.

Desinhibir la Expresión. Conocer a un autor contemporáneo.

Autoafirmar la expresión singular.

Dar importancia al proceso. Conocer la Literatura y el Arte contemporáneos.

Dialogar con la Comunidad. Experimentar la alegría de la creación.

Valorar nuestra persona y la de otros.

Sensibilizarnos a las formas, el color.

Vivenciar los objetos y elementos que nos rodean.

Dar alternativas a la sociedad de consumo.

Conocer íntimamente la obra y la vida del autor.

Aprender a organizar el Sentimiento y el Pensamiento.

Educarnos en el Respeto y la Convivencia.

Conceptos

Cercanía, aproximación: Conocimiento.

Las paredes se convierten en lienzo de ideas, líneas, nombres, estrellas... creación colectiva

Lunares en la pared, en el traje de andaluz, flores y pinceles

Verde que te quiero verde... y de todos los colores «Pintando con Federico»

FIRMAS

Vestigios de libertad y amor a la vida

Con su recuerdo y en su recuerdo, hemos tratado de encontrar vestigios de su libertad y de su amor a la vida en este corto espacio de tiempo, iniciando a nuestra mano y a nuestro pensamiento en el más humilde de los puntos para que nos introduzca en la mirada el cielo de las constelaciones, para renombrarnos como personas singulares y capaces de inventar nuevas señales del camino para el crecimiento de los ritmos más humanos, aquellos que nos hacen danzar para el bien.

Inés, Irene, Irene, Isa, atonnio, Alfonso, Beatriz, Bárbara, Desiree, David, Tania, Laura, Francisco, Fernando, Rebeca, Rocío, Susana, Sonia, Mara, Manoli, Manuel, Mamen.

Lorca a los seis años de edad, 1904

Libertad, Memoria, arte Contemporáneo, literatura, Desarrollo Estético y Ético, Convivencia y Vivencia de la obra y de la vida de Federico, Creación personal y grupal.

Acciones

1. Pintura: conocimiento de materiales y técnicas, del color, la geometría, de forma desinhibida.
2. Música: ritmos, sonidos.
3. Teatro: búsquedas expresivas con el gesto y la palabra, representaciones.
4. Fotografía: hallazgos con su figura y la nuestra.
5. Fotocopia: descubrimiento de signos.
6. Edición: autoformato de libros personales con el trabajo realizado.
7. Exposición: del trabajo generado.

*Pintar
Con
Federico.
Pág.2.
Diario Informa-
ción.
Alicante.
1999.*

5. 2. 5 SER-MAR ©.

EL MAR EN CASA.

NUESTRA CASA ES EL MAR - 2000 -

- PROYECTO 19 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

*“Así el Agua va a aparecérsenos como un Ser Total:
Tiene un Cuerpo, un Alma, una Voz”.*

G. Bachelard.

Se ha investigado que venimos del Mar, de las aguas primordiales que surcaban y surcan el planeta, sin el agua no podemos vivir, la vida se extinguiría, por ello su ecología es la de los humanos.

Al principio o en los principios, formas radicalmente opuestas habrían podido surgir del fondo de los océanos primitivos e iniciar todos los posibles caminos evolutivos. Determinados tipos de seres vivos han evolucionado a lo largo de diversas vías que conducen a lo que suponemos que es la forma más perfecta actualmente conocida, el hombre.³⁹⁶

Es de nuevo la meditación, la que nos lleva al origen de la vida, a lo Primero y lo Universal, se podría llamar meditación en, dentro de la Vida la que el Yoga y el budismo zen proponen con extraordinaria claridad.

De un aparente caos indiferenciado, al cosmos, a la creación, a la formulación de núcleos de vida con los diferentes seres y sustancias.

Somos agua en una gran proporción (buscar proporción), nos gestamos, nos generamos, en un entorno bastante parecido al marino en el abdomen de nuestras madres, donde somos capaces de flotar, respirar y crecer.

Nos atrae el Mar, en nuestro caso nos fascina quizá por sentirnos muy cercanos a las criaturas acuáticas, en el sentido de los peces zodiacales que nos han correspondido por época de nacimiento y también por el marino, el azul, colores que nos han hecho sentir bien desde que recordamos.

Así poco a poco, a lo largo del tiempo, también ha sido en un sentido oceánico, en un hondo o misterioso sentimiento más allá de la apariencia visual.

³⁹⁶ Robertson, David: *El Microscopio y la Vida*. Destino. Barcelona.1980. pag.75.

Ser Mar. Anagrama.

M. Vicente. 2000.

Ningún otro planeta con tanta agua y color azul-verdoso gira en torno al sol, nos distingue, el océano, el mar respira con el planeta, es parte vital de su respiración, de su temperatura, su hábitat es inmensamente mayor para la vida, que la superficie firme, terrestre.

Todos los océanos están interconectados en uno, el océano es una sola realidad, con miles de diferentes humores y caras: brama, calienta, sombrea con verde los arrecifes marinos, es azul en las grandes dimensiones y turquesa sobre la arena blanca de los atolones, de pronto refleja los colores fuertes de los corales³⁹⁷.

En sus fondos más gélidos, podemos encontrar oasis de calor y en su total oscuridad pueden encenderse luces de organismos que la producen, los bioluminiscentes, como los peces linterna.

Muchos de los cuerpos de las criaturas marinas se funden con el azul inmenso del mar. Otros como el arenque tienen una banda plateada, ribeteada de pigmento negro, que actúa como un espejo de luz marina que difumina su presencia entre el agua azul, para pasar inadvertido.

La sabiduría interna del Mar es grandiosa, por ello es una experiencia muy primordial la que tenemos al bucear, ¿cómo no tomarlo como metáfora?, si podemos deslizarnos y dejarnos flotar en Azul y la experiencia es de inmensidad, de lo insondable y de conexión con lo infinito, lo ilimitado, lo sagrado.

Creemos sinceramente que somos azules como nuestro planeta y más azules cuanto más

³⁹⁷ NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY: *Los reinos del MAR*. RBA. Barcelona. 1995.

vitales, cuanto más buceamos en la vida interior y exterior y nos conectamos con lo inmensurable, lo invisible, lo espiritual, a través de lo hondo, del misterio que ligeramente percibimos.

Ocean Blue.

E. Kali.

Muchas veces habíamos jugado y planteado el Ser Azul, y poco a poco, surgió a través de los años y los encuentros, el Ser Mar©, que en realidad es un concepto que engloba ya desde el año 2000, nuestra manera de hacer Arte, lo hemos convertido en nuestra marca registrada en Propiedad Intelectual, del Ministerio de Cultura y en nuestro sello personal para la práctica de la Psicología asociada sumada con el Arte y el Yoga.

Ser-Mar. Signo.

M. Vicente.

2008.

El agua es transparencia también, un término que tiene mucho que ver con lo Sagrado, con la poética de lo Intangible, de lo espiritual.

Además es cristalina, trasluce, refleja lo profundo, lo recóndito y el Azul que para nosotros es

ya una palabra además de preferida, sacra, si se nos permite la expresión, en un sentido personal, íntimo y a la vez risueño, entusiasmado.

En verdad tenemos todo preparado para que pueda ser en algún momento un proyecto expositivo, aunque por ahora su exposición es la de albergar un concepto de fusión de nuestra forma de practicar el Arte y la Psicología.

Corazón Azul.

M. Vicente. 2010.

Tiene que ver más con la Transparencia, con el Azul, lo Inmenso, Ultramar y la Unidad del Cielo y la Tierra, percibimos que el agua es conexión fluida de lo Eterno, de lo espiritual, de hecho muchos de los ritos humanos religiosos o de iniciación, tienen el agua como signo ceremonial, como símbolo de ligazón con lo sagrado, con la Vida como entidad integral.

Para C.G. Jung, *“El Mar es el símbolo del Inconsciente Colectivo, pues esconde profundidades insospechadas debajo de su superficie”*³⁹⁸. Es su gran caudal energético en Suma Universal lo que necesitamos nadar y bucear, para encontrar nuestras riquezas y comunicarlas, compartirlas de forma Universal, estamos todos incluidos.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Es un proyecto que empezó a englobar nuestra manera de hacer Arte + Psicología + Yoga, en una fórmula personal para integrar proyectos hechos y una nueva forma de trabajar el Arte y la Psicología que pudiera dar fluidez y sumar conocimientos, experiencias e intuiciones de lo que sumados, integrados en nosotros, podemos llegar a Ser.

³⁹⁸ JUNG, C.G: *Psicología y Alquimia*. Plaza Janés. Barcelona. 1989.

En realidad es un proceso que habla de cambio y transformación, dos formas de desarrollar el alma, el espíritu y desde luego lo emocional y lo racional.

Como hemos afirmado a lo largo de este trabajo es la Suma la que caracteriza a la Inteligencia Emocional Humana y la de muchos animales que se relacionan de forma cooperativa, asociada, hermanada, en el significado exacto de hermano, fraterno, amistoso, incondicional.

Supone este proyecto, un intento de globalizar y de integrar lo humano en la naturaleza física y también espiritual, el ser como la potencia de llegar a lo universal, al azul, como metáfora del cosmos, del agua, líquido vital que nos conforma.

Partiendo de nuestra experiencia con el Arte, la Psicología y el Yoga.

Cuando empezamos a tener además conocimientos de informática, de redes, vimos y sentimos la posibilidad con otros amigos de conectar más conocimientos, partiendo de la experiencia de la informática como proceso digital y analógico, manual y lógico y además con afinidad a nuestro sistema cerebral intuitivo.

Ser-mar es un proyecto optimista, porque el Optimismo y la Utopía, son deberes olvidados y nos merecemos cambiar y usar la imaginación para pintar el cuadro de la vida que nos gusta.

Todo ello puede crear nuevas opciones, nuevos mapas de territorios humanos a recorrer.

También modificar los planos y planes de la vida, como en una arquitectura sólida y fluida a emprender, buscados y reunidos los materiales necesarios.

OBJETIVOS

1. Trabajar lo Invisible, lo fluido en el sentido de fluir, de la creatividad, que tan bien

describe Csikszentmihalyi.

2. Recuperar el Mar Interior y sus Fondos Marinos.

Mar.
Calpe.
M. Vicente.
2006.

3. Iluminar el Azul de forma que su gama sea la más ampliada posible del espectro.
4. Utilizar otras artes de relación con el medio, más igualitarias con las criaturas y su respeto integral.

Evolución Azul. M. Vicente. 2009.

5. Evitar las contaminaciones de toda sustancia peligrosa. Una vez producidos los daños, cuidar de forma inteligente.
6. Curar todas las cadenas de vida que no son cadenas de atar sino de conexión, de conciencia del Universo.
7. No luchar contra las emociones, antes bien acompañarlas para modificar con afecto aquello que no queremos que se produzca más por improductivo y falta de interés para crear vida.
8. Recrear la vida alegre de los delfines, aprender de ellos, como “ensimismados” humanos que pueden y quieren recuperarse.

9. Eliminar lo que contamina del material físico, de raíz.
10. Solucionar saturaciones y bloqueos malsanos.

Ser-Mar. M. Vicente. 2006.

(c) PedroHDEZ. 2002.
Delfín. P. Hernández. 2002.

11. Recuperar todos los sueños de bondad y felicidad negados por el viejo sistema condicionado de educación, deshumana.
12. Cultivar y desarrollar los Sueños Universales.
13. Pintar de nuevo con todas las técnicas.
14. Exponer la obra hecha.

MATERIALES

1. **FÉ:** Creer en uno mismo, en la Vida.

Concordia.

M. Vicente. 2011.

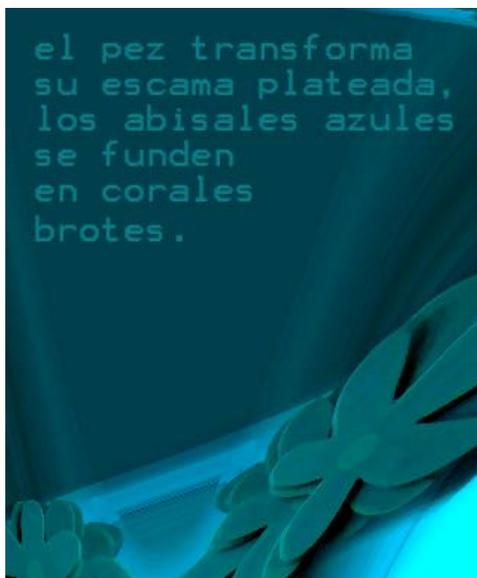
2. **ESPERANZA:** Lo mejor está por venir, lo podemos trabajar. Puede llegar el día de lo Mejor, con Seguridad.

3. CARIDAD, AMOR, AFECTO, CORDIALIDAD, CONCORDIA.

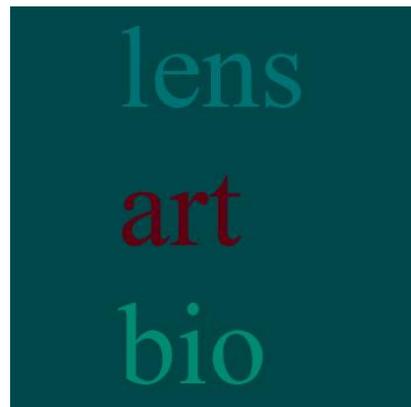
Valores, Virtudes y Bondades recuperables de toda índole, solo posibles con trabajo disciplinado y entrenamiento activo diario.

PROYECTOS O LÍNEAS DE TRABAJO CONTENIDAS

1. Ser-Mar: el Mar que somos, con Arte, Psicología y Yoga.
2. Cor-a-Zona-Da: cuidar, hacer crecer la Evolución del Corazón: emociones para crear + Vitalidad + Concordia.
3. Azul Cultura. Taller de Investigación + Acción Personal y Grupal Creativas.
4. La Aventura de Viajar: viaje exterior e interior.
5. Amplia-Dos: 1 + 1, es más que dos. Misterio de lo personal y lo social.
6. El Fondo Secreto: Volver a Casa. Regresar al propio Corazón. Corazón Universal.
7. Ilustraciones e imágenes personales: Imágenes de Autor. Búsqueda creativa personalizada.
8. Arte y Ensa-yos: Creatividad en medios cercanos y marginales o difíciles.
9. Poema Conjunto: Poesía en Conjunto, conexión emocional para escribir con otros.

Azules. Poema Visual. M. Vicente. 2010.

Lens-Art-Bio. M. Vicente. 2008.

10. Escribir Con-Junto: Expresión escrita y dibujada en grupo.
11. El Muelle como Resorte: Proyecto con el Trenet Alicante-Denia.
12. Lens-Art-Bio: Arte en, para la Vida.
13. Proyectos de Yoga: Buscar lo Azul, lo más Vital, con adultos y niños.

14. Sembrar Valor: Cultivar, Plantar lo mejor personal y colectivamente.

CONCLUSIONES

Se puede leer lo que hay a nuestro alrededor, sea Positivo o Negativo. Lo Positivo para practicar y lo negativo para alterar e invertir tiempo y energía en lo Positivo de nuevo o alejarse o saltarlo en algo que construya por facilitar lo que fluye y salir de lo pesado.

Efectivamente el Agua fluye por nuestras venas y por las venas de la Tierra, nosotros podemos entrenar ese fluir natural en nuestra vida diaria.

Jacques Mayol.
Aprende a respirar,
con un
Yogui para bucear
con y
como los delfines.
Apnea.

El agua tiene aptitud, capacidad para componerse con otros elementos³⁹⁹, imaginamos el agua mezclada con otras materias y nosotros entendemos el concepto de Fluir, porque somos y participamos desde el inicio de nuestras vidas de su circular, discurrir, atravesar, diluir, licuar.

Está lo emulsionado, lo disuelto para aprender a desbloquear e inventar como en una nueva cocina contemporánea y de todos los tiempos, la investigación de la cocina de la mente, esa que pone en marcha la alimentación emocional, mental, física y espiritual.

Podemos así investigar que **lo positivo**, se puede proponer como un cosmos armónico, se puede definir, plantear de formas nuevas y amarlo, en la Acción cotidiana de tal manera que nos asemeje, nos acerque, a lo más flexible y creativo de la Vida.

Así intentando una y otra vez la búsqueda de nuestro ritmo más personal, conseguiremos ritmos grupales que nos acercan al Nos.

Aprendemos a zambullirnos en el Mar exterior e interior y a sacar la cabeza de las aguas

³⁹⁹ BACHELARD, G. *El Agua y los Sueños*. F.C.E. México. 1993.

turbulentas, o de los buceos esenciales, a nadar y surfear por encima de las olas que nos permiten deslizarnos y caminar por lo fluido como recordando y asumiendo nuestro Mar, el que somos.

Estamos aquí en la Tierra al servicio de la Vida y sus elementos que nos componen y equilibran como la química de todo tipo de criaturas y sus capacidades asombrosas que en el hombre muchas veces hay que recuperar, usar más que la cabeza o junto a ella, el corazón y el espíritu del Agua y del Mar, del Río.

Preservar y cuidar el Agua es parte de nuestro trabajo también como humanos de las aguas cristalinas depende nuestra supervivencia saludable tanto mental como física y espiritual.

Evolución

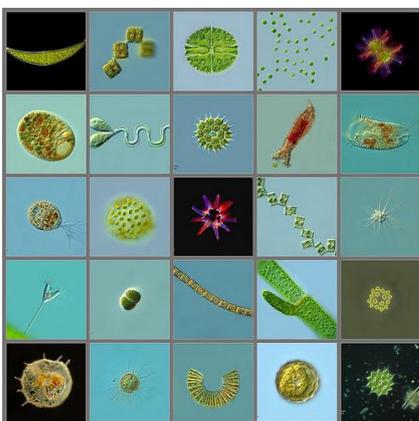
Azul.

M.
Vicente.
2010.

Además podemos decir que la presencia de formas y colores de vida en el interior de una gota de agua es el terreno de la fascinación en que la geometría se hace viva. Pensamos que así también funcionan todas nuestras sustancias tanto físicas como mentales.

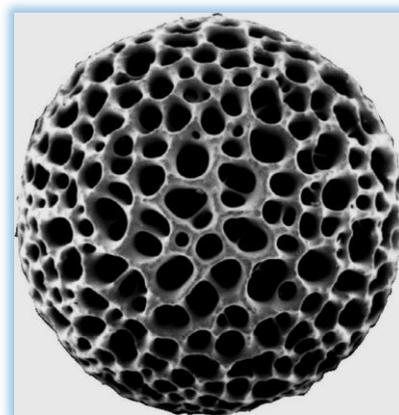
Si sabemos cuidar los ríos y los mares, sabemos y aprendemos a cuidar-nos.

Podemos darnos cuenta como dice, A. Guillén, biólogo estudioso del Agua, que la vida “bulle” se mueve, late, en cualquier gota de agua, que su diversidad biológica puede ser

Proyecto Agua.

A.
Guillén

Radiolaria.

H. Esgrove.

comparable a la de las selvas tropicales más plenas imaginables y que esta maravilla puede estar cerca de nuestra casa, “*a pocos metros de donde vivimos, podemos disfrutar del maravilloso espectáculo de la vida*”⁴⁰⁰.

Sentimos y podemos percibir que las puertas que se abren en el Azul y su novedosa claridad, nos sorprende con la navegación de otros mares más azules y más y más....claridades azuladas, hasta unas cavidades cada vez más interiores de nuestro espíritu personal que está íntimamente unido al universal.

Creemos que el conocimiento que pueden aportar las distintas herramientas como el Arte, la Psicología y el Yoga sumadas, es esencial.

Gran Agujero Azul. Bahamas. US. Geological Survey.

Azules Espacios. M. Vicente. 2010.

Los distintos instrumentos puestos a trabajar juntos, son capaces de encontrar y trabajar lo más humano inteligente de las personas y de las comunidades locales y universales.

Esta acción decidida de avance evolutivo es la que sentimos que necesitamos como humanidad global y también local, como macro población y como micro pueblo cercano y todo nos anuncia en estos momentos que somos capaces de crear en esta dirección de Ganancia+Ganancia de la Psicología Positiva.

Este avance es el que nos permite, al trabajar según el Yoga, el 5º Chakra, modular la Voz Interior, esa voz sabia de la que todos estamos investidos y que hemos de trabajar para que también fluya y nos guíe. La Intuición.

⁴⁰⁰ GUILLÉN, A: “*Páginas de Información Ambiental*”. N° 34. Septiembre 2010.

Es justamente la Voz de la Creatividad, precisamente el punto de la Purificación, donde se textura y consolida nuestra capacidad de Inspiración, Comunicación y Expresión. Es la Voz del Conocer, Expresar y Religarnos con nuestro Yo Sagrado, que sin duda es Azul.

Ser Mar.
Etiqueta
Azul.
Cara A. y B.
Tarjeta
Profesional.

M. Vicente.
2002.

Debemos citar aquí también a Joan Llobell y a Bill Viola que trabajan con el Azul y el Agua, buscando ese manantial donde se sacia la Sed de toda Sed.

PÁGINAS WEB

1. AZULPALABRA⁴⁰¹

Derivada de la palabra como generadora nos encontramos que tiene el color de nuestros sueños y de los sueños del agua como fundamento generador de vida y de fluidez, así derivamos en **azulpalabra** como concepto integrado, de nuevo sumado, para tratar de investigar y descubrir el cielo y el mar que comportan, lo celestial o espiritual y la sensación y conciencia de la memoria de la humanidad desde los organismos micros a los fraternales delfines y atunes, sardinas plateadas y medusas transparentes.

Azulpalabra.
Blog.
M. Vicente.

**Encontrar El Azul
Que contienen las
palabras en
su interior.**

La palabra nos puede abrir su gama completa si la trabajamos con verdaderas ganas, simpatía,

⁴⁰¹ [http:// azulpalabra. blogspot.com](http://azulpalabra.blogspot.com)

contemplación y estima sonora, pintada, dibujada, sentida y vivenciada.

2. AZULINMENSO⁴⁰²

Un término que se nos ocurrió para tratar de nombrar toda esa dimensión extraordinaria que tenemos las criaturas como seres insertos en un Todo. Nos somos entes separados como muy bien afirma el Yoga, antes bien somos criaturas conectadas de un Universo insondable, extenso, ilimitado, infinito.

El Azul abunda en la Naturaleza, es el color de lo Inmenso, lo Extenso, lo Insondable, lo Infinito, lo Ilimitado, de lo Eterno, del Horizonte Ilimitado.

La Vida como tejido y textura de seres interrelacionados e interconectados, es de una gran Biodiversidad, para preservarla existe un archivo o Banco de Semillas.

Sería interesante hacer un Banco de Ideas Nuevas y Creadoras de Realidades Inteligentes y Evolucionadas.

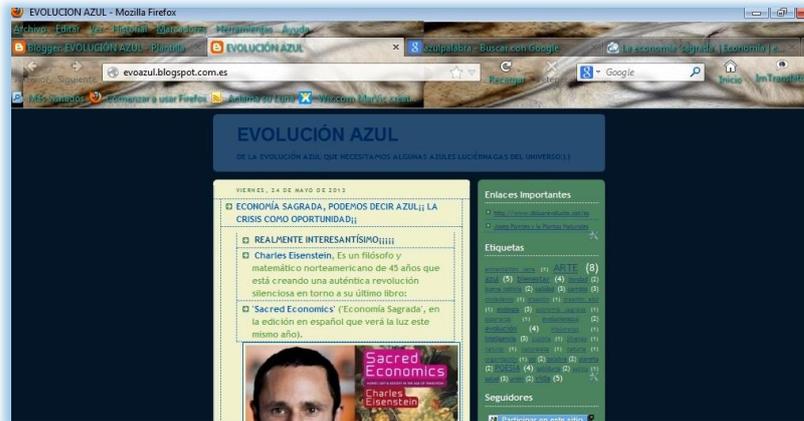

Azulinmenso. Banco de Semillas. 2010.

⁴⁰² <http://azulinmenso.blogspot.com>

3. EVOLUCIÓN AZUL⁴⁰³

Donde hacer apuntes sobre la Evolución Azul que necesitamos algunas azules luciérnagas del Universo. Esto se promueve en la cabecera de este blog.

*Evolution
Azul.
Economía
Sagrada,
podemos
decir
Azul.
2013.*

4. AZUL-SER⁴⁰⁴

Los estados que atravesamos como seres orgánicos desde lo unicelular a lo pluricelular, están inscritos en nuestros códigos genéticos y en nuestros cerebros en los que aún guardamos memoria compleja y funcional.

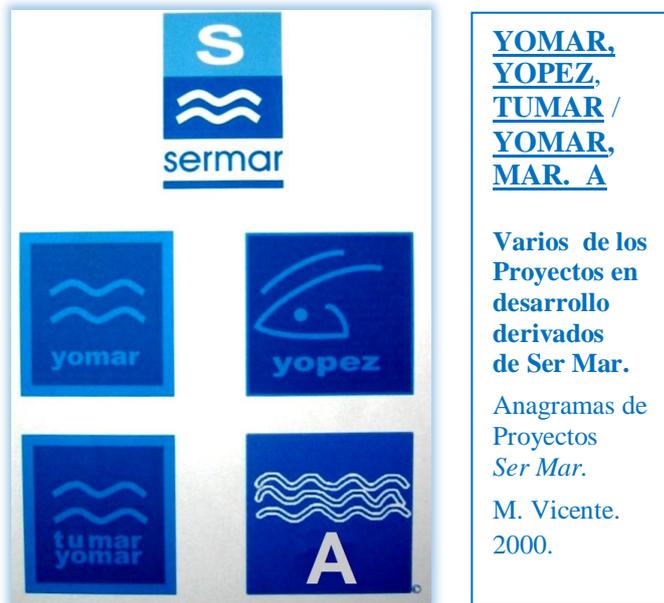
Azul-Ser. Blog. M. Vicente.

Sabemos que las amebas se unen y tenemos esa memoria de célula también nosotros, es nuestro fundamento, así que la separación que ha supuesto la voracidad de algunos humanos es una fase a superar por convencimiento de célula practicante y prácticamente, a través de la creación sin fisuras.

⁴⁰³ <http://evolucionazul.blogspot.com>

⁴⁰⁴ <http://azul-ser.blogspot.com>

ALGUNOS ANAGRAMAS DEL PROYECTO SER-MAR

MÁS IMÁGENES AZULES INTERESANTES DE OTROS ARTISTAS Y PROPIAS

Boa Mistura y el Azul. *Beleza*. Estamos muy de acuerdo con Boa Mistura, Buena Mezcla, grupo de artistas que vienen de diferentes campos del conocimiento y que unidos hacen intervenciones de color o de conceptos importantes para el entorno, como “*Beleza*” en Brasil, entre favelas, creemos que la Belleza es Azul© y que compartida se extiende y ensancha nuestras capacidades de Creación y de Acción Positivas Personales y Comunitarias.

Beleza.
Boa
Mistura.
Arte
Urbano
Colectivo.

Nos importa mucho este tipo de trabajo colectivo y participativo, para reflexionar y hacer Arte y sobre todo para hacer del mundo un lugar cada vez más hermoso y humanos donde vivir en Concordia Universal.

Traemos también aquí la evocación a Bill Viola y también de forma cercana, Joan Llobell, que son grandes indagadores de ese gran Mar, Océano o Pozo que significa la Sabiduría de lo Eterno, algo que todos tenemos pendiente y que permanece para toda la Vida como trabajo interior y exterior, si queremos ser Seres Humanos Vivos y Evolucionados.

Oceá.

Joan
Llobell.
Mixta,
pan de oro.
770x200cm.
2007.

También en ambos autores, la indagación sobre el Azul y el Agua, son grandes conexiones con lo Sagrado y Universal. Las coincidencias nos encantan. Es Conexión Universal, Universo, Verso del Uno, (Otro de nuestros Proyectos relacionados).

El Agua nos trae también simbología de Transformación, Purificación, Inmersión, Nacimiento, Renacimiento, Cristal, Transparencia.

Agua. M. Vicente. 2002.

Nos encontramos con significados desde el budismo, de gran interés el término Dalai Lama:

“Dalai es una palabra del mongol que significa Océano, y Lama, un término tibetano inspirado en el indio Guru, que designa al Maestro. Juntos Dalai y Lama se traducen por Océano de Sabiduría”.

Para nosotros es muy significativo este concepto que no representa a un hombre, sino al Gran Conocimiento o Sabiduría Universal, lo Sagrado.

Bill Viola.
“*The Dreamers.*
Madison”.
2013.
Kira Perov.

Podemos decir que nuestra Casa es el Mar, el Azul, el Agua, las fuentes de Agua Viva.

Estamos albergados en Él y es el que cura, calma nuestra Sed de toda Sed, de Conocimiento, de Corazón y de Vida, de Intuición, Creación y Acción Expresiva conectada con lo más íntimo y Sagrado, nuestro Centro Sagrado.

Es el Interior el que nos conecta a lo que aparece como Exterior Natural y Universal y que sin embargo nos contiene, formamos parte de él.

El Mar en Casa. M. Vicente. 2010.

Ola
Sanse.
Azul
Cantábrico.
M Vicente.
2011.

5. 2. 6. PAL-ABRA© - 2001 -

LITERATURA CON- JUNTA

- PROYECTO 20 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

....¿cómo enviar un mensaje?

Lo confío a la hojas rojas que se deslizan en las ondas de la tarde". Zhang Keijiu.

Sumergirse en el caudal de significados y sentidos que llevan las palabras en su cuerpo visual y semántico. En su amplia gama de colores emocionales y matices comunicativos, expresivos. En su sistema de color como Pal.

Se puede ensanchar el espectro de color que también portan las palabras y los conceptos, para extender rompiendo límites tanto de sentido como de estructura formal de las sílabas y mensajes que puedan alterar la forma de decir y expresar.

Podemos alcanzar otras fórmulas de intensidad y juego, de emoción y viaje a través del lenguaje de la comunicación de calidad particular y colectiva nueva.

Pal-Abra. Anagrama.2001.

Ellas, las palabras son también creaciones plásticas de formas que crean los signos para comunicar y expresar lo óptimo y lo artístico propio de los humanos. Son cajas o cofres de sentidos, donde muchos tesoros primordiales están guardados.

Tienen caudal de color mental y de transparencia de realidades que al usarlas y explorarlas, podemos crear y recrear.

En “Corazón de Tinta”⁴⁰⁵ de **Cornelia Funke**, escritora de libros de ficción para jóvenes de edad y de espíritu, al leer se crean y salen del libro los personajes que solo están entintados en las palabras del libro. Algunas personas que leen bien, tienen ese don.

⁴⁰⁵ FUNKE, C. *Corazón de Tinta*. Siruela. Madrid.2009.

Blog
Navenf.
Navegar en
Fantasia.
 Entrada con
 poema de
nombres y
el Mar.
 2006.

En Psicología Contemporánea también sabemos, en Programación Neurolingüística, PNL, que la lógica y la composición de las oraciones y hasta el uso de unas palabras en vez de otras pueden transformar nuestra salud mental y física, que impregnan nuestras neuronas y nos configuran emociones creativas o destructivas.

Pal-Abra.
 M. Vicente.

Son descubrimientos también de la Neurociencia Contemporánea, algo que el Yoga hace siglos que ha practicado a través de los Mantras algo como oraciones o rosarios de palabras repetidas y ligadas para entrar en Meditación y trabajar las conexiones saludables del Espíritu.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Podemos usar las palabras con alegría, con humor y con juego, con enfado o contrariedad y sus resultados, para amarlas en una experiencia que la Creación Plástica, el Arte con mayúsculas, puede realizar de forma visible y además nos sirve para apreciar nuestra lengua y nuestra comunicación como algo muy valioso, emocionante y creador, de idiomas personales

y comunes.

Sabemos que perder el miedo a pronunciar y pronunciarnos es un gran juego de Libertad, **Gianni Rodari**⁴⁰⁶, un gran ejemplo en su “Gramática de la Fantasía” (1973), expone las herramientas de su oficio de inventor de historias para niños, que sirven para crear fantásticas Narraciones que intrigan y llaman a nuestra imaginación a ponerse en juego, en el Gran Juego de la Creación a través de mini cuentos entusiasmantes.

Rodari apuesta por la Confianza en la Creatividad de los Niños y hemos comprobado que aquí podemos también jugar con el Niño que los adultos hemos dejado escondido en nuestro cofre interior secreto, y que debemos sanar liberándolo en juegos que ponen en marcha la plástica, la textura flexible de las palabras y sus significados, dejar volar la capacidad de nuestra Fantasía, en Ensueños que nos dan Libertad y nos hacen más fuertes y felices, más creativos.

Dice Rodari: “*El Uso total de Palabra para todos*”, me parece un buen lema, de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo”.

Estamos completamente de acuerdo, para que todos seamos creadores de realidades que podemos luego traducir de forma coherente en nuestra vida, aprendemos a construir también nuestra realidad a través del juego libre y creador, para jugar mejor, con mejores cartas, mapas, mensajes y proyectos, el Gran Juego de la Vida.

También leemos y practicamos con pasajes de “Alicia en el País de las Maravillas” y “A través del Espejo” de **Lewis Carroll**⁴⁰⁷, otro gran niño inteligente y muy interesante, que emergió a través de una niña intuitiva y aguda, viva, capaz de explorar y repensar el mundo de forma fantástica y llena de nuevos conocimientos.

Carroll descubrió a su niño interior al conocer a Alicia una niña real y singular que hizo que descubriera su potencial como narrador primero al inventar las aventuras, para contar a Alicia y sus hermanas durante una excursión en barca por el Támesis.

Después ante la insistencia de ésta, lo escribió y se lo entregó como regalo de navidad en 1862. Fue primero un manuscrito primoroso escrito y dibujado por el propio Carroll que luego pidió a Alicia para publicar por el interés que su narración empezó a despertar entre los lectores y además con el estímulo de sus amigos.

⁴⁰⁶ RODARI, G. *Gramática de la Fantasía*. Avance. Barcelona. 1979.

⁴⁰⁷ CARROLL, L. *Alicia en el País de las Maravillas*. A.E. Madrid. 1976.

Es muy importante saber cómo se gestan, se crean los cuentos, qué viven los habitantes en el momento en que se originan, de dónde y qué circunstancias conectan los personajes y como estamos en el terreno donde todo es posible, la libertad de las palabras nos llevan a alterar de forma valiente como Alicia y Carroll sus propias convenciones y límites.

Lewis
Carroll
"Alicia
en el
País
de las
Maravillas".
A.E.

Alicia
Pensativa.
a. Lewis
Carroll.

A Carroll se le sitúa entre los precursores e iniciadores del Dadaísmo, por sus mezclas oníricas y disparatadas, ilógicas, sin embargo muy significativas y conectadas a la realidad.

Es un juego creativo donde el idioma y las palabras, sus etimologías y sintaxis, son modificados de forma burlona e irónica, a diferencia de Kafka con quien se le compara, Alicia muestra un aire optimista y avanzado.

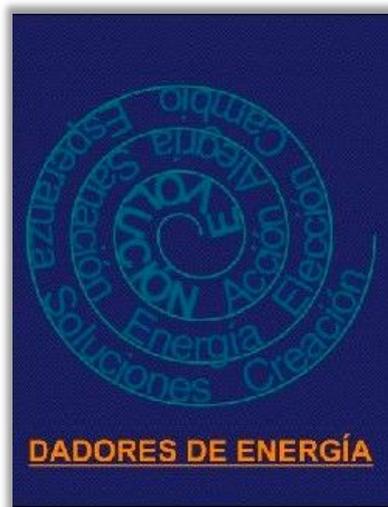
Carroll presenta un mundo tan opresivo como Kafka y a veces más violento, donde una niña convencional revoluciona las situaciones y los pensamientos, haciendo temblar a los poderosos, sean conejos o duquesas o filósofos.

OBJETIVOS

1. Conocer las palabras en toda su capacidad de significados tanto en sus contenidos sutiles o inmateriales como en sus posibilidades de juegos visuales y plásticos.
2. Practicar distintos juegos tradicionales con palabras, como trabalenguas, canciones populares antiguas o nuevas, poemas de niños.
3. Dar la vuelta a la lógica del lenguaje, buscar lo analógico, lo creativo que pueden tener dentro.
4. Aprender de lo que hacen otros para inventar nuestras propias articulaciones

divertidas y sorprendentes.

5. Sorprender la Fantasía que tienen las palabras por sí mismas, en su sonido, vocalizaciones diferentes, significados aprendidos o elaborados al cambiar los acentos o los ritmos al decirlas, escribirlas, inventarlas.
6. Escribir en un idioma lo más aproximado a nuestro lenguaje interior como diversión.
7. Desdramatizar el lenguaje y hacerlo parte de una diversión, en el sentido de encontrar lo diverso y sorprendente de los significados a nivel personal y colectivo.
8. Encontrar las palabras y los sonidos del lenguaje que nos precisan líneas de pensamientos y acciones personales.
9. Experimentar de una forma alegre el aprendizaje del sentido sustancial del lenguaje y la comunicación de modo que acompañe y extienda nuestro crecimiento inteligente emocional y social.
10. Capacitar nuestra Intuición y también nuestra Lógica Racional, para crear un Pensamiento y una Comunicación personalizados y socializados.
11. Dar rienda suelta a nuestra Imaginación sin miedo, ni dramas, ni intenciones negativas, para encontrarnos con lo mejor del idioma y de los idiomas.

Pal-Abra. Palabras. M. Vicente. 2002.

12. Encontrar claves personales y sociales de las formas para expresar y decir lo que necesitamos para nuestro Equilibrio y Salud.
13. Dar nombre a emociones que salen de forma fluida cuando nos acercamos a la lengua de forma lúdica y con alegría.
14. Tomar conciencia de los sonidos que surgen que parecen lenguajes de lejanas tierras y

personajes fantásticos.

15. Inventar códigos nuevos de signos y símbolos, de comparaciones, alegorías y metáforas que se contienen en el interior de lo aparentemente convencional o dado en nuestras hablas.
16. Ser capaces de descubrir todas las gamas posibles del color contenido interna y externamente por las formulaciones de sílabas que llamamos palabras.
17. Dar, alcanzar, nuevos colores para las palabras que hemos usado hasta ahora de forma más funcional, más convencional y que sin embargo contienen, rodean mundos de historias y de historia de los humanos sobre la tierra.
18. Divertir nuestro Pensamiento y nuestra Emoción para el Entusiasmo del Ritmo más equilibrado y armonioso, más optimista.
19. Optimizar nuestra conexión con lo que sentimos, decimos y escribimos o dibujamos.
20. Dibujar nuestra Vida y nuestra persona con las Palabras más importantes para nosotros, porque esto hará crecer la calidad del grupo personal y social donde nos movemos.
21. Dar cuerpo a las Palabras que signifiquen Hechos Positivos Sustanciales de nuestro ser y estar en el mundo.
22. Poner toda la Atención en las Palabras que usamos y practicamos porque nos crean y crean nuestro Pensamiento y nuestra Acción, nuestro Mundo.

*Escribir Con-
Junto.*
2006.

La presencia y la respiración Animal, es de gran ayuda, a nuestro modo de ver, en el trabajo de Creación.

M. Vicente,
Osa Polar.

PROYECTOS RELACIONADOS

En el apartado de Juegos Verbales, hemos esbozado de forma abreviada, estos Proyectos.

Elegimos para describir tres de algunos de los juegos o técnicas que hemos usado como herramientas interesantes para divertirnos con el lenguaje de una forma que se hacía también práctica artesanal y artística, atractiva, pintura y grafismos, diseño y dibujo:

1. **JUEGO CON MI NOMBRE : ME NOMBRO.**
2. **LA SABIDURÍA DE LOS CUENTOS. HACER CUENTOS.**
3. **POEMA CONJUNTO.**
4. **ESCRIBIR CON-JUNTO.**

5. 2. 7. JUEGO CON MI NOMBRE : ME NOMBRO. - 1995 – 2013 -
- PROYECTO 21 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Mi Nombre me nombra, me llamo a mí mismo, me convoco a estar presente en el milagro de los signos que mi nombre me aporta, anoto los datos que sus raíces me manifiestan y empiezo a crear también mi realidad plástica y semántica de forma más divertida, con humor y a la vez me voy introduciendo en el conocimiento de más matices que no se ven a simple vista, y por ello es más emocionante, me fascinan.

Me creo un Apodo, un Alias, un Nick, un Sobrenombre, que me sirve como pintor de ambientes nuevos, nado y buceo entre las letras que me nominan como Yo Personal.

Me Re-Nombro..Me creo un seudónimo, un sobrenombre, un Nick, que me crea y me permite crear, me re-crea.

ME INVENTO UN NOMBRE NUEVO.

Ejemplo:	Algunos Resultados sin ordenar:
GEMMA	MARAI
ESTHER	LURCAI
PAQUI	INMARA
MARIAN	RIALMA
CARLOS	ISUL
M. ISABEL	OSIUL
OLGA	ERETZE
MA. ELENA	ANMARI
MAITE	LUMIERI
JOSE MA.	GULET
FLOR	CHERE
MIGUEL	ERCHE
ESTHER	TZAR
LOURDES	AIZBEL
RAQUEL	ABIZEL
LUIS	LIBESA
CRISTINA	BALSEI
MARA	BILSAE
	SILBELA
	ASIBEL
	AMARIM
	AMARI
	TEMA
	LOSARC
	ILO
	LOF
	LEROLUS
	SIRTANI
	SITRILSAN
	TARINSCI

Me identifico más conmigo, no es nada superficial, más bien es un descubrimiento de que la lengua que uso, el lenguaje en que me muevo, es una herramienta de conexión conmigo porque creo un idioma para hablar con y desde mí, de forma afectuosa y confiada. Juego y puedo ser un personaje galáctico capaz de crear nuevas tierras de Fantasía.

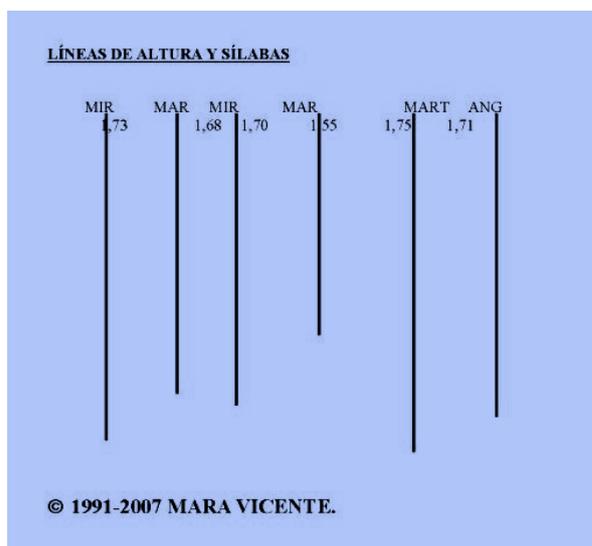
Este lenguaje nuevo, inventado lo pongo al lado del que los otros han investigado y creamos un coro de voces distintas y fantásticas. Vocalizamos, solfeamos nuestros nuevos nombres y grabamos sus nuevas secuencias sonoras.

Puedo encontrar mis nuevos ritmos porque juego con libertad con los sonidos contenidos en las palabras y elijo el que suena mejor con mi realidad actual aquí y ahora. Me actualizo.

INTRODUCCIÓN

Al descubrir este idioma insertado en las letras de los nombres, me pongo al lado de la Fantasía y viajo a través de ella como los valientes niños de los cuentos, siempre aprendemos de nuestra hermana Imaginación, puede ser nuestra Amiga, nuestra compañera de Aventuras para crear realidades importantes, sin miedo.

También para crear mi propio proyecto personal y proyectos de Vida más optimistas y singulares en grupo.

*Esbozos de
Microhistorias,
A partir de
Juego con mi
Nombre". ©
Mara Vicente.*

Busco crearme creando, dibujarme, dibujando sentidos contenidos en las palabras, en los nombres.

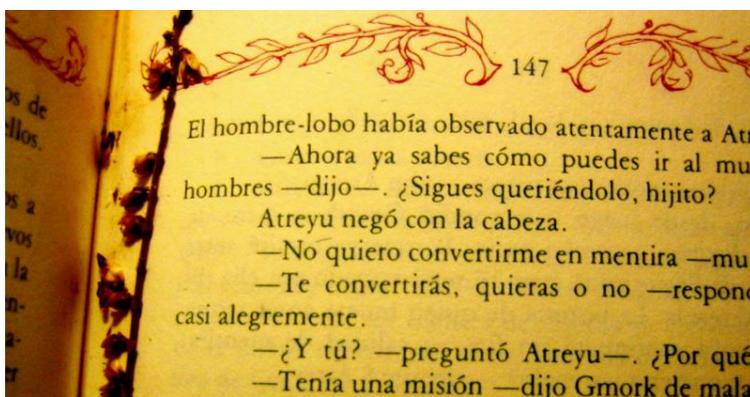
Aprendo a llamar a mi ser más creativo y a convocar la inventiva de los otros, para que nos

sirva para jugar y vivir. Pongo mi línea personal al lado de las de los otros, son líneas peculiares e interesantes que dan juego, porque son experiencias conjuntas.

Podemos ser simples, sencillos niños, con la capacidad para poder salvar a Fantasia⁴⁰⁸ si es necesario, porque la gran mayoría de humanos la han relegado a la Nada y es ella la que nos invade.

Sólo un niño puede ayudar a que el mundo que está al otro lado del aburrido y pesado a veces mundo normal, sea rescatado, es, el País de la Fantasía donde la Imaginación puede crear el Bien y la Belleza... esto hace Bastían Baltasar Bux, el niño que pasa de tener dificultades para vivir, a ser el rescatador del País de la Fantasía junto a otros amigos en la "La Historia Interminable", de Michael Ende, libro bajo nuestro punto de vista imprescindible para los jóvenes de mente y corazón.

La Historia Interminable ha sido llevada al cine de forma interesante aunque más reducida de capacidades y contenidos importantes para el lenguaje y la comunicación, que el libro de Ende, un interesante indagador de los mundos de los niños como gran investigación humana.

“La Historia Interminable”.
Michael Ende.
Fragmento.

Todas estas investigaciones con las palabras nos ayudan a entrar en el campo, en la Tierra de la Creación, donde todo es posible y a la vez lo sabemos apreciar, nos inspira, nos conecta para insertar nuestra historia al lado de los otros de formas imaginativas y emocionales.

OBJETIVOS

1. Elegir las sílabas contenidas en mi nombre y alterarlas.
2. Componer palabras inventadas de consonancias nuevas.
3. Medir mi línea personal en altura y darle un nombre nuevo de los encontrados en mis

⁴⁰⁸ ENDE, M. *La Historia Interminable*. Alfaguara. Madrid. 1982.

sílabas personales.

4. Colocar en conjunto líneas y sílabas de cada uno de los componentes del Taller.
5. Hacer una gráfica que luego será interpretada en color, volumen.
6. Recitar los nuevos nombres derivados de las sílabas compuestas de forma libre.
7. Grabar los ritmos que ha encontrado cada uno. Componer.
8. Hacer una especie de salmodia o entonación, encontrar el ritmo propio.
9. Asumir el nuevo nombre como firma creativa durante el taller, si quiero lo hago mi sobrenombre o Nick.
10. Todos los nuevos nombres de todos entonan, vocalizan idiomas que suenan como los distintos idiomas del mundo, a veces parece chino, a veces esquimal, a veces alemán o simplemente un idioma nuevo.

*Conjunto
Natural.
M.
Vicente.
2012.*

CONCLUSIONES

Entendemos cómo funcionan los idiomas de forma visual, sonora y compositiva.

Podemos inventar sin miedo nuestro propio idioma verbalizando las sílabas de las palabras nuevas que transmiten nuestros nombres.

Los lenguajes que creamos los vamos personalizando y los hacemos a demás visuales y plásticos.

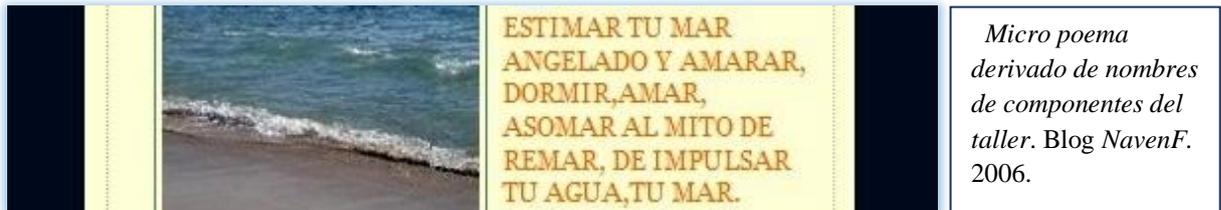
Descubrimos la energía, la fuerza, el sonido, que guardan las palabras, las sílabas, las letras vocales y consonantes.

Manifestamos también la capacidad plástica de las letras contenidas en todas las palabras sean inventadas, descubiertas o normales, las aprendidas.

Saboreamos de nuevo el idioma y los idiomas que conocemos o que se reflejan en los juegos

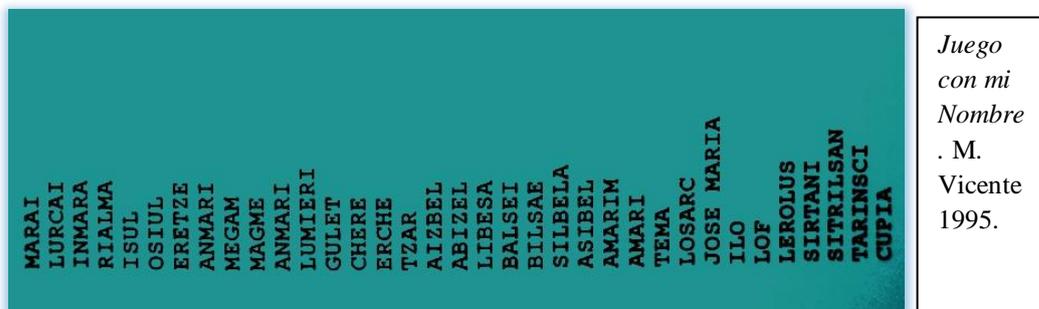
de palabras que ponemos en marcha.

Empezamos a conocer nuestro propio idioma personal o forma de expresar personal y única. Desplegamos y ampliamos la capacidad de decir y redactar de forma improvisada como los Bertsolaris vascos, o los repentizadores, o incluso los Raperos que recogen en la actualidad el juego de improvisar armonizando ritmos y palabras de forma personal.

Inventamos pequeñas microhistorias sugerentes, interesantes, las pulimos todo lo que podemos y las compartimos.

La Palabras son importantes para nuestra manifestación real e integral, por eso conformamos nuestro nombre de diferentes formas, para acercarnos a conocerlas para descubrir lo que nos nombra mejor en cada momento vital.

5. 2. 8. LA SABIDURÍA DE LOS CUENTOS. HACER CUENTOS - 1998 -

- PROYECTO 22 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

“Si no puedo por un lado fomentar sueños imposibles, tampoco debo, por el otro negar a quien sueña el derecho a soñar. Trabajo con personas y no con cosas”.

Paulo Freire.

Relacionado con “Aventura la de Leer”, Proyecto 14 de este trabajo.

Afortunadamente tenemos la suerte de haber sido fascinados por los cuentos e historias tradicionales desde muy pequeños, hipnotizados por la imaginación de la tradición oral y

escrita.

Hemos tenido la suerte de escuchar a nuestros abuelos y padres y amigos, al lado del fuego y en la noche, relatarnos todo tipo de cuentos tradicionales o historias recogidas por generaciones, tanto leídas como contadas para ser escuchadas de formas que nos encantan.

Es el Encantamiento con la Vida lo que sucede con los Cuentos, son palabras que nos convertían y nos pueden convertir en capaces de hacer nuestra propia Historia interesante e importante.

Saber entrar y salir en una historia de fábula, es un ejercicio a la vez trascendente que nos sirve también para vivir y proyectar nuestro estilo y modo de vida más positivo y creativo.

*Alicia a través del Espejo*⁴⁰⁹. Lewis Carroll.

Es aprender a escuchar toda la intensidad de emociones y símbolos que contienen los cuentos y narraciones tradicionales o contemporáneas de la literatura de todos los tiempos, para revivirlas y aprender personalmente o en grupo que los humanos somos capaces de hacer lo mejor y que podemos aprender a practicar lo que nos saca más fuertes de nuestro laberinto.

Así también aprendemos a escribir nuestras propias historias a nivel individual y de forma

colectiva. Esto es lo importante de Alicia y de Bastían, el niño de la Historia Interminable, la

⁴⁰⁹ CARROLL, L. *Alicia a través del Espejo*. Alianza. Madrid. 1976.

capacidad de transformación que tienen los niños, que tenemos como niños de crear realidades que nos convierten en aprendices extraordinarios de la Vida llena de Sentido, con mucha ventaja respecto a muchos de los comportamientos que tenemos como adultos.

Con estos presupuestos hemos creado cuentos y microrelatos, que nos han servido para diferentes procesos vitales plásticos.

Alicia a través del Espejo.
Lewis Carroll. John Tenniel. Alianza.

*Niña Valiente. La Brújula Dorada*⁴¹⁰. Película⁴¹¹ del Libro de P. Pullman.

5. 2. 9. POEMA CON-JUNTO - 2004 - **- PROYECTO 23 -**

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Creado como un divertimento parecido o derivado desde los juegos Dadá y surrealistas e intentando acercarse a las palabras emocionales las de los sentimientos que nos pueblan a diario o en determinados momentos de nuestra vida y que se graban para la comunicación con intención de transmitir nuestras emociones a los otros en formas poéticas, en lenguajes internos, íntimos.

Como hemos descrito en el punto 1. De la 2ª Parte de este trabajo: Experiencias y Prácticas Experimentales, fue un invento que nos nació para un Canal de Poesía y como intento para desdramatizar algunos procedimientos un poco trágicos y estirados o arrogantes de

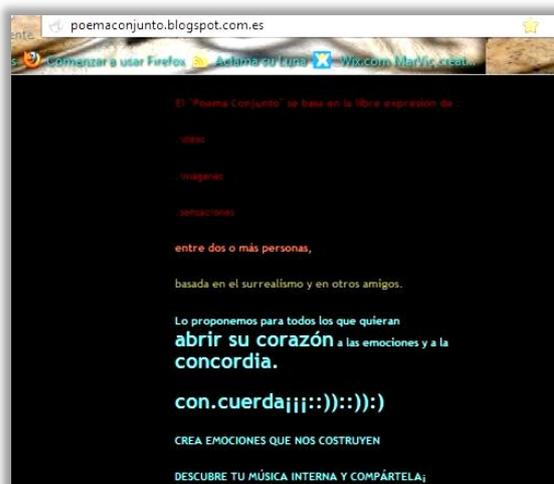
⁴¹⁰ PULLMAN, P. *La Brújula Dorada*. B. Barcelona. 2007.

⁴¹¹ WEITZ, CHRIS. "*La Brújula Dorada*". Película. New Line Cinema y Scholastic Media. 2007.

escritura de personas aficionadas en un Canal de Conversación y Diálogos poéticos rimados. Como toda Creación es interesante que al acercarse a la Poesía se escuche con respeto el sonido de lo que dice el otro de forma personal y hemos avanzado y desarrollado otras formas de decir la poesía desde la época medieval hasta ahora.

Sin duda las palabras y sus enlaces en poesía se han liberado en el siglo XX, de contar las sílabas y de establecer armaduras y reglas demasiado clasificadas y rígidas al decir poético. Así conseguimos ensayar y definir un juego que resulto muy atrayente para mucha gente que visitaba el canal y que leía o hacía poesía, en diferentes grados de habilidad.

Se creaban atmósferas muy activas e interesantes, divertidas que daban buenos resultados y momentos emocionantes, porque al pulir cada componente el resultado del pequeño poema resultante, había sorpresas considerables, porque daba una sensación de capacidad y de resultados muy atractivos para los participantes y los observadores de lo que ocurría.

Poema Con-Junto. Blog.

Aunque en ocasiones era necesario estar atentos a los descontroles o rivalidades que algunos otros espectadores o regidores del canal ponían en acción para boicotear por problemas de control y autocontrol en determinadas personas dominantes o autoritarios.

Empezó a ser una especie de mini taller espontáneo que luego se ha extendido y se sigue practicando de forma esporádica.

INTRODUCCIÓN

Esta escritura espontánea en grupo está muy extendida en tradiciones de todo el mundo, en nuestra cercanía, los Bertolaris vascos, son muy próximos a otros cantores celtas irlandeses y

a otras manifestaciones en Castilla, que marcan además un ritmo cercano a cantar las intervenciones de cada autor. Es algo parecido a los Raperos contemporáneos.

Fue una demostración una vez más, de que venimos de un tipo de educación que al ser autoritaria bloquea y tiene como recurso bloquear a los otros que hacen cosas para apuntalar un falso poder y una falsa autoridad, hay personas que nos han aprendido o nadie les ha enseñado a relajarse y a gozar de la capacidad que todos tenemos para crear y recrear, sabemos que les falta autoconfianza, esa Confianza que da la capacidad de confiar en uno mismo y sus capacidades y en los otros, para crear.

Creemos así que es necesario poner siempre las bases del aprendizaje colaborativo que suma esfuerzos para los logros mejores. Aislados no somos gran cosa, otra cosa es saber estar con uno mismo y confiar en la Soledad como una aliada para la Creación, la Meditación el encuentro con nosotros mismos, que nos da la capacidad de colaborar y sumar con los otros búsquedas y hallazgos conjuntos.

Es una cuestión de aprendizaje de la Libertad en las Palabras, en la Espontaneidad y la Intuición Emocional, hablar también es pintar, dibujar y dibujarnos. Es un Juego participativo y colaborativo.

OBJETIVOS

BASES DE POEMA CONJUNTO

1. Poner acuerdo entre dos o más personas para describir sensaciones y escribirlas. Siente y escribe. (siéntate y escribe, criatura¡¡¡¡).
2. Comenzar por un verso del más decidido y sucesivamente guardar un turno respetuoso (establecer un orden de antemano).
3. Conectar con la palabra del otro. Desarrollar empatía por las emociones que se despliegan.
4. Dejarse fluir por la palabra del anterior a ti o darle la vuelta para que no te arrastre el pesimismo... ni los ismos que no vayan contigo.
5. Se puede apuntar en papel con agilidad.
6. Juego, Humor y Amor a la Vida y a la Palabra que la nombra.
7. Escritura colectiva y ordenada, organizada.
8. DI.VER.TIR.SE :)). Palabras evolutivas.

9. Al final se puede limar, afinar, algunos enlaces que sobren (o versionar, si se quiere; un versionador o varios).
10. Publicación en el Foro de la página de Poesía y en otras.

*Poema
Con-Junto.*
Blog.
Bases.
2004.

CONCLUSIONES

Los Recursos personales, sumados a los de otros participantes, resultan de un gran beneficio personal y grupal.

Aumentan las Habilidades de Comunicación, la capacidad de decir y de expresar las emociones de forma beneficiosa para uno mismo y para los otros.

Aumenta de forma considerable la Autoconfianza y la Autoestima. Es el desarrollo de la Sinergia emocional y expresiva.

Se entrena la capacidad de Empatía: la capacidad para la atención óptima a las emociones de los otros y se refleja en los resultados.

Es una buena oportunidad para poner en marcha técnicas de resolución de conflictos con la fórmula Ganancia + Ganancia, en el lenguaje poético y artístico la expresión es capaz de crear

una atmósfera de Entusiasmo que suma energía y logros de forma armónica.

Es una práctica de las posibilidades concretas que nos aportan las técnicas de Relajación y Concentración, donde se trascienden los egos individuales y los problemas y nudos que bloquean la Expresión.

Una forma de inmersión emocional muy valiosa y la posibilidad de encontrar el lenguaje más próximo a nuestra fórmula personal.

5. 2. 10. ESCRIBIR CON-JUNTO. - 2006 -

- PROYECTO 24 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Expresión escrita, dibujada y pintada con y junto a otros.

Tiene mucho que ver con Dadá y el collage, se fundamenta en la capacidad que algunos creadores de este movimiento nos descubrieron para desmontar palabras, objetos y volverlos a ensamblar de manera libre.⁴¹²

Escribir junto a otros, dejándose llevar por la imaginación y la emoción del Conjunto.

Juntar con las palabras, las imágenes, las imaginaciones, los sueños, las fantasías, las visiones, las pesadillas, los espejismos, las ilusiones y de donde emerge la corriente energética de la emoción, de la alteración entusiasmada de la vida. Conectar y conectar.se.

Buscamos y trabajamos encantados mensajes para viajar con la Imaginación, atravesando tiempo y problemas para aprender a cruzar los caminos difíciles y elegir lo mejor de los mundos tanto de los humanos como de las criaturas en general.

Derivado del trabajo con nuestro nombre creamos mundos y pequeñas historias donde podemos desarrollar entidades que nos hacen recorrer otras configuraciones más originales y pueden inspirarnos mundos otros, más poéticos y también nos enseñan, nos enseñan, afrontar lo cotidiano con singularidad y seguridad.

Hablamos de la capacidad que tiene la Palabra para ser parte de lo humano más integral, de la comunicación más real y auténtica y también para fabular lo necesario a nuestro corazón y

⁴¹² ERNST, MAX. *Escrituras*. Polígrafa. Barcelona. 1982.

espíritu.

Ejemplos:
MARTA, MIRIAN, ANGELA, MIREIA, MARÍA, MARA.

MAR **MARMARMIREMARANG [1.]**
MIR **MIREMARANGMARMEIRMAR [2.]**
ANG **ANGMARMARMIREIRMAR**
MIRE
MAR
MAR

MARMARMIREMARANG [1.]
MAR Y MAR MIRE COMO AMA EL ANGEL, ESTE ANGEL MARINO MARCÓ MI **RÉ**
ADMIRO ASOMAR.

MIREMARANGMARMEIRMAR [2.]
ADMIRÉ TU MAR ANGELADO MARCHAR, DORMIR, AMAR ASOMA EL MITO DE
REMAR.

.CON LAS SÍLABAS INICIALES DERIVO PALABRAS
ANG → ANGLIO
MAR → AMARILLO
MAR → MARTILLO
MIR → MIRAR
MIRE → ADMIRAR
MIR → EMIR
MAR → AMAR
Y HAGO UNA HISTORIA BREVE, MICROHISTORIA.

EL ÁNGULO AMARILLO SACÓ EL MARTILLO DE AQUEL EMIR QUE ADMIRÉ
AMAR.
EL ÁNGULO DEL MARINO SACÓ EL AMARILLO DE UNA MIRADA QUE MIRÓ
EL MAR
Enunciado para montar la micro historia.

INTRODUCCIÓN

Al reabrir las palabras en sus contenidos substanciales, encontramos mejor las esenciales para comprender.se en ellas y comprender.nos se nos muestra poco a poco, si somos constantes y buscamos con otros de forma lúdica y concentrada.

Abrimos su morfología, su caja de sentidos y nos adentramos en su:

1. Etimología, sus orígenes, las fuentes de donde surgen sus sentidos.
2. Composición, su textura, la sustancia que contienen.
3. Fórmula, su manera de componerse de acomodarse en sus sílabas, terminaciones y principios.
4. Color, los matices que despiertan y otros a revelar que se insertan en su interior.
5. Valor, la capacidad de nombrar y designar aquello que señalamos o que elegimos distinguir para nuestra historia como creación y como líneas de valía que nos marcan y nos desarrollan. Como Energía y Fuerza que nombra y nos nombra.

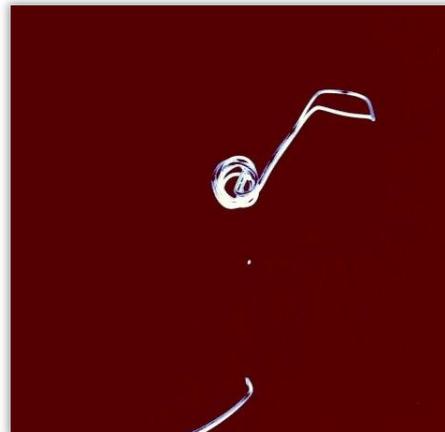
OBJETIVOS

1. Escribir junto a otros dejándose llevar por la emoción que despiertan las palabras y las formas de decirlas cada uno de los componentes en un grupo.

2. Aprender a dejarse llevar por la Imaginación, por la evocación de las palabras pronunciadas o escritas personal y grupalmente.
3. Colaborar en la forma conjunta de manifestar la expresión, la música, personal y grupal.

Escribir Con-Junto. Colectiva. 2006.

Escribir Con-Junto. Técnica mixta. 2006.

4. Juntar a las Palabras, las Imaginaciones, los Sueños, las Fantasías, las Visiones, las Pesadillas, los Espejismos, las Ilusiones personales y grupales, para descubrir nuevas realidades, más creativas y poderosas.
5. Hacer emerger las corrientes energéticas que atraviesan a las palabras, a las Comunicaciones, a las Personas y llegar a las Sinergias colaborativas entusiasmantes.
6. Energizar y dejar fluir el río importante de la Comunicación personalizada y compartida, para los resultados más armónicos y llenos de sentido.
7. Crear en grupo de forma conjuntada y conectada.

CONCLUSIONES

Jugar con las palabras con un buen juego de Invención y Fantasía, es algo necesario para salir de la lógica racional y alcanzar el lado derecho del cerebro, donde está el método más emocional y patrimonial humanos, lo analógico, lo que se parece de forma clara a otra cosa sin necesidad del lenguaje verbal, puede ser visual, sonoro, pero no entra en las categorías de lo digital, lo convencional.

Podemos ser no-convencionales en Arte en el lenguaje creativo, y no pasa nada, de eso se trata precisamente en el Arte como Creación, que tiene poco que ver con el Arte convencional

u oficial. Así podemos inventar formas nuevas de Ser y Estar, ajustadas a nuestra singularidad y eso satisface, aumenta la Autoestima y nos sana, nos fortalece, nos equilibra.

Necesitamos pues ser inventores de realidades personales, aunque luego al final podamos transmitir esos descubrimientos en lenguajes ordenados propios, es de nuevo el equipo de los dos cerebros el derecho creativo y el izquierdo lógico, el que puede comunicar lo más equilibrado y sano de nosotros.

Sabemos que hay que jugar a dejar salir fluidamente los matices que encontramos en nuestro cerebro emocional, ampliado por el entrenamiento confiado en nuestra capacidad de investigar y decir de formas nuevas lo que nos planteamos resolver en procesos de solución de problemas o en procedimientos de nuevas cuestiones a realizar de forma conectada e integrada en nosotros y los otros.

Esto es válido para la Terapia o la Curación de nuestras zonas bloqueadas por lenguajes irracionales aprendidos, porque la lógica a fuerza de solo lógica, distorsiona lo real “crea monstruos”, como muy bien formuló y expresó Goya.

Escribir

Con-Junto.

M. Vicente.

Es entrar en el reino del Sí, como Alicia, donde todo es posible, tenemos un proyecto que se llama así precisamente, porque todos los bloqueos llevan implícito el No, una palabra que el cerebro creativo no procesa, no registra.

Los humanos, necesitamos combinar los dos lenguajes⁴¹³ en esa mezcla o traducción constante se pueden producir los dilemas, las opciones, las alternativas sanas y también si no estamos entrenados, las insanas, enfermas, desequilibradas.

Es interesante subrayar que la palabra equilibrio se usa en Arte y en Psicología y podemos

⁴¹³ WATZLAWICK Y OTROS. *Teoría de la Comunicación Humana*. Herder. Barcelona. 1985.

reforzar ambos puntos de mira desde los dos campos, con más seguridad aún en el lenguaje del Arte, porque es algo palpable o visible cuando aprendemos a ver obras artísticas o personas armónicas.

También en Yoga aprendemos a visualizar nuestra postura y la de los otros, con el tiempo detectamos, descubrimos las ligeras o grandes inclinaciones o posiciones que desarticulan la vertical equilibrada, el trabajo y el entrenamiento del Yoga es preciso en este sentido, conseguir la vertical centrada, armónica.

Debemos citar de nuevo a **Freinet** y su “Texto Libre” y a **Freire** y sus “Palabras Generadoras”, más ampliamente expuestos en otros lugares de este trabajo.

También queremos aludir a **Jaume Plensa** y el uso de las letras y las palabras como objeto artístico. Para él la Literatura es fuente de Creación, como en *Song of Songs, Three Graces*.

También en *“Wispern”* donde aparecen grabadas palabras del Infierno de **William Blake**, compuestas sobre 44 címbalos, sobre los que va cayendo agua que produce un sonido rumoroso en una atmósfera silenciosa.

Jaume Plensa.2008.

Para **Plensa**, el Silencio y la Luz, participan en comunicar todo el proceso que transmiten sus piezas. Es de gran importancia para el conjunto de su obra. Las Palabras y sus lecturas tienen gran valor en su obra plástica, esa es la zona de su obra más atrayente para nosotros, la materialización poética de las palabras, los nombres de sus escritores favoritos, párrafos del *“Cantar de los Cantares”*, de **W. Blake**, su obra se mueve entre la gráfica, el dibujo, la escultura como medios de expresión conectados.

Queremos manifestar también que nos encantan los juegos con letras y palabras de **Bartolomé Ferrando**, que descubrimos en Madrid en un Concierto suyo en el Centro de Arte Reina Sofía. Él nos conocía a través de una Exposición personal que hicimos en Valladolid en la Casa de Cultura, Casa Revilla.

Bartolomé Ferrando.
Poesía-Acumulació.

Allí nos dejó una nota porque había ido a visitar la Exposición con los alumnos de un curso y le gustó mucho lo que hacíamos, a partir de esta nota, comenzamos una correspondencia interesante de intercambio de fragmentos y publicaciones de nuestras obras.

Tuvimos la suerte de descubrir así a un compañero de investigaciones y juegos plásticos y verbales realmente cercano en la expresión y los procedimientos.

También queremos comunicar que siempre nos gustó, nos encantó **Joan Brossa**, y su capacidad para jugar literalmente con imágenes, objetos y palabras, con su Humor e Ironía practicada de una forma divertida, cercana y poética.

"L'idioma de la poesia visual és com l'esperanto.

El llenguatge literari ha deixat de ser l'únic vehicle apte per a incloure continguts i formes poètics".

Joan Brossa.

Placa de timbres

Nos gustan mucho estos timbres de Joan Brossa, para llamar a las amigas Constelaciones y a las compañeras Estrellas, nos parece una maravilla de Juego vivo, intenso y de Sabiduría para conectar Imagen y Palabra.

Para la Vida.

Joan Brossa.

Tiene mucho que ver este conjunto de Proyectos con **Freire, Freinet, y Milani**⁴¹⁴, un cura de Barbiana (Italia) (1923-1967) que desarrollo una escuela nueva, en los años 54 a 67 del siglo XX y su gran estudioso **José Luis Corzo** con sus “Escritos Colectivos de Muchachos del Pueblo”⁴¹⁵.

Lorenzo Milani (1923 - 1967), sacerdote italiano desarrolló su trabajo fundamentalmente en una pequeñísima escuela de su parroquia en Barbiana. Escribió un libro muy interesante con sus alumnos: "Carta a una maestra", donde desenmascaran en grupo, la selección de clase, es decir de los pudientes, de los ricos, para la escuela oficial italiana. A ella iban los que “podían estudiar”.

Milani en cambio creó una escuela para los más olvidados, él mismo fue castigado por la iglesia de su época a un pueblo de las montañas de Florencia, Barbiana, donde no había agua, ni luz, ni teléfono, ni carretera, sin embargo ejerció de maestro de forma libre y se hizo oír junto a sus chicos, como una voz realmente clara y comprometida.

Nuestro admirado Fromm, quiso escribir su biografía, al tener conocimiento de su “*Carta a los Jueces*” (1965) un escrito que defiende la libertad de conciencia. Tiene varios puntos en común también con Freire, el gran pedagogo del lenguaje vivo, energético, como Liberación.

Su método pedagógico fue muy innovador, como él mismo dentro de la iglesia de la época, muy válida también en la época actual, sabemos que esto pasa con los transformadores, los innovadores, los creadores de líneas de trabajo comprometidas y creativas.

En su método de trabajo Milani, se declaraba laico, es decir fuera de la estructura de la escuela oficial y también de la iglesia tradicional. Del mismo modo declaraba su preferencia de trabajo a favor de los más pobres y en contra del fracaso escolar de los chicos de clases desfavorecidas, por ejemplo del campo.

En nuestro país existe un movimiento de renovación pedagógica, generado desde el extenso conocimiento teórico y práctico de la obra de Milani y de su trabajo, de José Luis Corzo, llamado: “Movimiento de Educadores Milanianos”, que además edita una revista interesante, “Educar-Nos”, dirigida por J.L. Corzo, en la que en algunas ocasiones hemos colaborado. Corzo es difusor y experto en “Texto Libre”, un modo de Escritura Colectiva

⁴¹⁴ ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BARBIANA. *Carta a una maestra*. Editorial PPC. 2000.

⁴¹⁵ CORZO, J. L. *Escritos Colectivos de Muchachos del Pueblo* .Casa-Escuela Santiago 1 .Popular. Salamanca. 1979.

de elevado interés, derivado de la escuela de Barbiana.

Lorenzo Milani.

Escuela de Barbiana. Anos 60.

En el libro “Experiencias Pastorales”⁴¹⁶ (1958), dice Milani:

"Con frecuencia me preguntan los amigos cómo hago para llevar la escuela y cómo hago para tenerla llena. Insisten en que escriba un método, que les precise los programas, las materias, la técnica didáctica. Se equivocan de pregunta. No deberían preocuparse de cómo hay que hacer para dar escuela, sino de cómo hay que ser...

Escribió también varios documentos muy interesantes: *"La obediencia ya no es una virtud"*⁴¹⁷, en defensa de la Objeción de Conciencia.

Todo ello junto con el Texto Libre y la Imprenta en la Escuela de Freinet. Con la Pedagogía y el método de Freire, con sus Palabras Generadoras y su Pedagogía de la Liberación. Todos ellos citados en este trabajo.

Todo este conjunto de experiencias es en suma, la necesidad de abrir las cajas de sentidos que contienen las palabras y conectar todo lo posible la relación entre Vida y Expresión, entre Expresión y Vida, que en nosotros se ha producido al lado, con, la Plástica Creativa.

La Palabra y su Sombra.
A. Tapiés y J.A. Valente.
F. Tapiés.
2004.

Otros Proyectos relacionados:

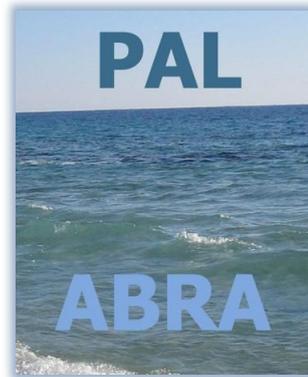
⁴¹⁶ MILANI, L. *Experiencias Pastorales*. Introducción y Traducción, J. L. Corzo. Marsiega. Madrid. 1975.

⁴¹⁷ MILANI, L. *Dar la palabra a los pobres. Cartas de L. Milani*. ACC. Madrid .1995.

- . *Atlas de Palabras Esenciales*: *Renovar el sentido esencial de la Palabra.*
- . *Palabras Conjuntas*: *Invención de palabras emocionales y expresivas.*
- . *Pal-nos*: *Nuevos Planos del Nos. Proyecto y libro.*

Escribir Con-Junto. Calpe.2006.

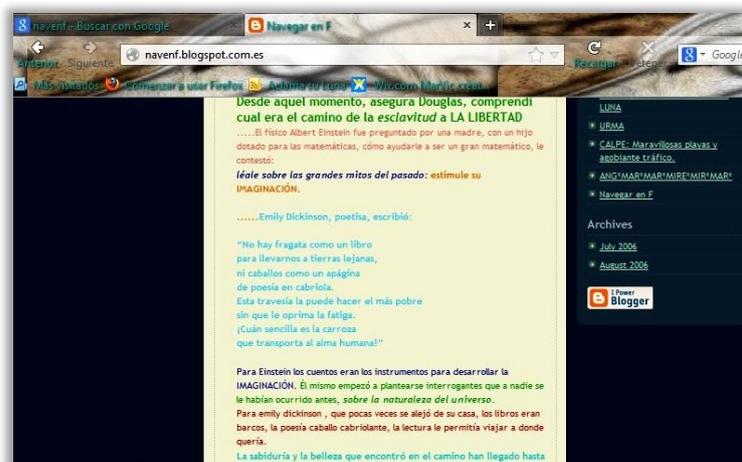

Pal - Abra. M. Vicente. 2004.

Blogs derivados de estos proyectos.

<http://navenf.blogspot.com>

<http://poemaconjunto.blogspot.com>

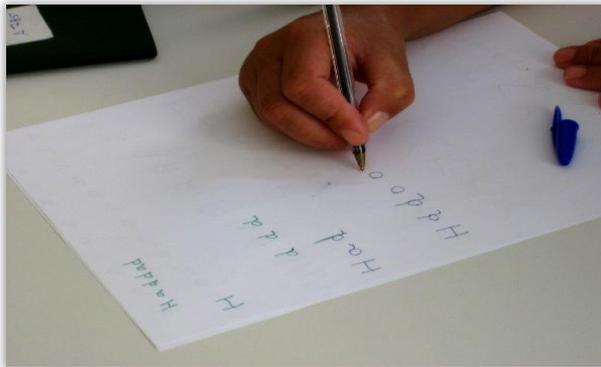
NavenF.
Blog.
2006.

*Para Einstein
los cuentos
eran
los
instrumentos
para
desarrollar
la Imaginación.*

POEMA CONJUNTO. 2006

No me van las palabras muertas
ni mal sonantes, ni rimbombantes.
Sí las palabras sencillas
nacidas de corazón ligero
no asfixiantes ni endulzantes
ni mentirosas,
con sentimiento escondido...

Lo interesante de este proceso fue que en muchas ocasiones partíamos de lenguajes con otros tipos de grafías muy diferentes al nuestro, como el árabe que a nuestro modo de ver son caracteres y formas misteriosos como para los que no saben escribir, como ocurría en algunas de las personas participantes.

Alfabetizar. M. Vicente. 2008.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Muchos de los emigrantes que llegan a Cáritas en Calpe, como en otros lugares, no tienen un manejo mínimo del español y eso les dificulta en su búsqueda de empleo y en su Inserción Social y Personal.

Comenzamos con ejercicios clásicos de vocabulario, escritura y comunicación básica, para continuar de una forma ampliada y sistemática el conocimiento de la inteligencia que contiene el lenguaje de cualquier país, aplicando todo tipo de sistemas de aprendizaje, entre ellos la plástica de las palabras, como hemos contado en otros proyectos de este trabajo.

Algunas de las personas eran prácticamente analfabetas y no podían seguir una clase normalizada de español, por tanto necesitábamos técnicas variadas visuales, sonoras y flexibles en cuanto a los modos de comprender un lenguaje nuevo.

*Alfabetizar.
M. Vicente.
2008.*

Usamos alguno de los juegos y motivaciones que describimos en el apartado de Experiencias, relacionados con escribir en conjunto, desde la experiencia personal.

OBJETIVOS

1. Conseguir la comunicación básica de los emigrantes con especial dificultad de idioma y recursos personales y sociales.
2. Aprender a comunicarse con personas de su nueva comunidad humana.
3. Entrenarse en la búsqueda de recursos personales y sociales de forma independiente.
4. Expresar lo personal con técnicas visuales de reconocimiento del nuevo lugar y su lenguaje.
5. Iniciar el conocimiento del idioma español y las características de la nueva sociedad a la que han llegado.
6. Facilitar la Integración personal y Social.
7. Acoger a personas que se quedan fuera de los cursos normalizados de español, por sus características de desintegración.
8. Integrar a personas con especial dificultad en el acceso a la Comunidad.
9. Trabajar el lenguaje con Imágenes, Dibujo y Color.
10. Conseguir el vocabulario básico de interrelación y comunicación.
11. Ejercitar las Caligrafías y las Pronunciaciones básicas con técnicas plásticas.
12. Alfabetizar, ajustar el lenguaje de lo Personal y de lo Social.

Alfabetizar. Juego con Palabras.20087.

13. Entrenar en común la Comunicación, la Autoestima y la Autoconfianza.
14. Intercambiar grafías y emociones en situaciones positivas y animadas de la Comunidad.

OTROS PROYECTOS O LÍNEAS DE TRABAJO CONTENIDAS

1. Alfabetizar en Comunidad- Líneas de trabajo relacionadas con la Comunicación y la Integración a través del lenguaje.
2. El Mundo en tu Plaza- Encuentro de culturas lejanas populares en el círculo de la

plaza del nuevo pueblo que te rodea, para conocer todo tipo de manifestación de diferentes actividades desde la alimentación, hasta la música de los diferentes países y lugares reunidos.

Alfabetizar en Comunidad. M. Vicente. 2008.

3. Mediación

Crear los puentes entre las personas que han llegado de fuera y la Comunidad para la suma de recursos.

El Mundo en tu Plaza. M Vicente. 2008.

5. 2. 12. MEDIACIÓN- -2008-

EL MUNDO EN TU PLAZA - FIESTA MEDIADORA -

- PROYECTO 26 -

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Una de las realidades sociales de mayores consecuencias en la actualidad es, sin duda alguna, la inmigración. Este hecho, más o menos reciente en España, está provocando numerosos cambios en las distintas estructuras sociales y está dando lugar a una sociedad plural en la que

la diversidad cultural es una de sus características principales y en la que, por desgracia, en ocasiones, se dan los protagonismos de distintas formas de exclusión social para estas personas, que deciden venir a nuestro país buscando una vida mejor.

Ante esta situación, se hace necesario poner en marcha elementos y actuaciones necesarias para conseguir, por un lado, paliar cualquier forma de exclusión de las personas inmigrantes y, por otro, fomentar nuevas formas de convivencia basadas en el respeto, la tolerancia y el reconocimiento hacia nuevas culturas y sus distintas formas de expresión.

Es cierto que corresponde a las Administraciones Públicas el impulsar respuestas integrales y coordinadas que garanticen una atención adecuada a un colectivo creciente y multicultural que encuentra numerosas dificultades para su plena inserción económica, laboral y cultural.

Cáritas Calpe, sensibilizada con esta compleja realidad, respalda la puesta en marcha, en colaboración con el ayuntamiento de Calpe, de un Proyecto de Mediación Intercultural, entendiendo que el modelo de mediación es el más idóneo para conseguir la integración plena de los diversos colectivos de inmigrantes residentes en el municipio.

OBJETIVOS

1. Crear un centro de mediación intercultural en Calpe que desarrolle su trabajo como intermediario entre las personas autóctonas e inmigrantes.
2. Facilitar la comunicación y el conocimiento entre las distintas culturas.
3. Impulsar formas de convivencia pacíficas que faciliten una adecuada inserción social, laboral y económica de los distintos colectivos inmigrantes.
4. Reconocer al otro de forma y acercar las diferencias de forma comprensiva para la comunicación eficaz y comunitaria.
5. Adecuar las organizaciones e instituciones para el desarrollo democrático de la Convivencia y la Resolución de conflictos.
6. Compartir lo Positivo de cada Cultura.

CONCLUSIONES

Todas estas líneas de trabajo tienen que progresar en una Comunidad democrática real. Es decir donde cada persona es un generador activo de líneas de conexión y comunicación para el Progreso y la Convivencia Pacífica.

Las dificultades eran realmente fuertes, sin embargo se consiguieron grupos que han permanecido relativamente estables en torno a la Asociación de Cáritas.

Creemos que falta de nuevo el convencimiento y el Compromiso decidido de ciudadanos que quieran formar Comunidades realmente participativas y progresistas, porque es un Beneficio y un Aprendizaje mutuo.

“La vida está tan bien organizada que nadie puede intentar en serio ayudar a alguien sin ayudarse a sí mismo”.

Ralph Waldo Emerson.

El Mundo en tu Plaza. 2008.

El Mundo en tu Plaza, fue una conclusión lógica al trabajo con los distintos grupos y sus diferentes orígenes y conocimientos. Era un viaje a través de diferentes talleres con actividades variadas, de diferentes puestos con comidas de cada país y diferentes actuaciones del folclore de cada lugar.

Fue la celebración de las diferencias puestas en común, para la Participación y el Conocimiento mutuo y solidario, fraterno.

Alfabetizar.

El Mundo en tu Plaza. 2008.

PUBLICACIONES

25 de mayo del 2008.

VICENTE, M: “*Mediación = Armonía*”. Boletín Informativo de Cáritas.

Mediación = Armonía. Calpe. 2008.

Mediación = Armonía

¿Qué es Mediar? En verdad es una palabra que hemos olvidado y que siempre ha estado en la historia de la humanidad, cada vez que nos sentimos parte de una comunidad. Es necesario que la recuperemos en nuestros días porque se dan las circunstancias adecuadas para retomar cantidad de elementos nuevos, que podemos recolocar con buena voluntad. Digo buena voluntad, que quiere decir deseo de poner soluciones allí donde están los conflictos, los problemas. Es necesario que un Mediador sea un árbitro con capacidad de conciliar, arbitrar, defender derechos y obligaciones de las partes. Reconciliar y Concordar, son otras palabras que deben convertirse en hechos, para que una familia o nuestra propia vida avance y pueda crecer en emociones positivas y Bienestar. En estos momentos tenemos la posibilidad de ser justos con personas que están desarrollando trabajos entre nosotros que convienen a todas las partes y que no pueden ser más que tratados con toda igualdad. Hablamos de la migración, del cambio de territorio por motivos de trabajo o intereses y de las personas implicadas en ella, que somos todos, los que vienen y estamos aquí. Somos nuevos ciudadanos todos porque se dan novedades y fenómenos que mueven a los habitantes de unos países a otros y de unas actividades a otras. Toda comunidad va cambiando y evolucionando en su actividad, en sus intercambios de bienes, ahora tenemos un reto que podemos aprender a resolver como ciudadanos del siglo veintiuno. Todos tenemos antepasados o familiares en la actualidad que han emigrado o cambiado de lugar de residencia por intereses personales, de estudios, familiares o de salud. NO es nada nuevo. SI es nueva la forma de hacer nuestra parte de forma igualitaria y contemporánea. Todos tenemos claro que nuestros jóvenes pueden ir a otros países a estudiar idiomas o tecnologías y deben ser tratados en igualdad de condiciones a los jóvenes de los países a los que van, o cuando vienen ellos aquí. Tenemos que tener el mismo concepto con las personas que vienen a trabajar aquí porque es un intercambio conveniente para ambos lados del compromiso. Es más, no podemos ser felices, si nuestra mente está siempre en sacar el máximo beneficio de todo cuando hacemos, de forma egoísta personal o referida solo a nuestra familia, todo lo que hacemos tiene conexión, ninguna de nuestras acciones pasa desapercibida, siempre está nuestra conciencia presente. En estos momentos ya sabemos que toda inversión positiva, nos beneficia a todos, igual pasa con lo negativo. “La vida está tan organizada que nadie puede intentar en serio ayudar a alguien sin ayudarse a sí mismo”. Ralph Waldo Emerson. Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación anterior, forma parte del pensamiento positivo, de una forma de compromiso con la vida, que cada vez está más extendida, en pensadores, profesionales y personas de todas las clases que saben y entienden que somos seres conectados, todos los vivos de cualquier lugar, condición, situación, ambiente. Nos queda ser capaces de aprender en la escuela de la Vida ya, este antiguo y nuevo principio del apoyo en justicia y en fraternidad, frente a esta crisis de avaricia que se está poniendo en evidencia en los mercados mundiales.

Podemos aprender que somos una misma familia humana y crear una gran Capital de Generosidad.

Febrero 2008

Calpe Wochen Blatt “*El Mundo en tu Plaza*”.

El Mundo en tu Plaza.
Febrero
2008.
Calpe Wochen
Blatt.

Abril 2008

Costablanca Nachrichten “*Cursos en Cáritas Calpe*”.

5. 2. 12 PROYECTO IGUAL-DAD - 2009 -

- PROYECTO 27 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

Desarrollamos un Taller para mujeres adultas, con la Concejalía de Bienestar Social. En Calpe, Alicante.

Habíamos diseñado el mismo taller para chicos y chicas, que no pudo realizarse.

Propusimos, indagar y crear líneas que nos hicieran valorar el equilibrio de valores compartidos desde la Igualdad y descubrir lo que nos diferencia en positivo y nos Suma.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

-DISEÑAR LA IGUALDAD.

PODEMOS educar-nos en Igualdad, esto quiere decir que somos capaces de ensayar y tener los comportamientos y formas, que hacen a nuestra vida mejorar y ser más feliz, para todos y todas.

A lo largo de la historia vamos modificando y eligiendo ideas y comportamientos que van superando antiguos modos de vivir y de comportarnos, para evolucionar y ser mejores humanos.

Así podemos y debemos ampliar los cauces insertados en nuestros modos de vida cotidianos a nivel personal y también en nuestros grupos de trabajo comunitario y social.

El grupo fue organizado desde una Asociación de mujeres que ya estaban acostumbradas a

colaborar con la Fundación Manos Unidas, son sus representantes en Calpe.

Espiral.

Técnica mixta.

Taller *Igual-Dad.*

Calpe.

2009.

Algunas mujeres de las participantes, habían tomado parte en talleres de Pintura de la Casa de Cultura, la propuesta que les hicimos quería romper con los estereotipos habituales de las técnicas recibidas, óleo, acuarela y soportes tradicionales, salir de lo acostumbrado en los talleres que hasta ese momento habían practicado.

Podemos y debemos Diseñar La Igualdad y el Bienestar.

Cada vez son más las personas que creemos y vemos muchas más maneras de vivir y de convivir. Lo nuevo puede beneficiarnos a todos porque crea matices que enriquecen. No aceptamos las ideas impuestas sin razonamientos personalizados y equilibrados, ni las jerarquías impuestas.

También que es posible ser y estar en el mundo de formas nuevas y contemporáneas.

Todo ello nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo como humanidad, durante muchas generaciones.

Es decir podemos poner en duda comportamientos que no funcionan y tenemos constancia de ello y podemos diseñar comportamientos que nos sirvan para ser felices, mucho mejores que los antiguos y también basados en los pasados más equilibrados.

Podemos ensayar y construir nuevos modos de vivir y ser más felices, igual que una moda de diseño interesante, es decir nuevos modos y formas de vivir la vida de una forma sana y equilibrada, sin imposiciones de ideas y credos imperativos irracionales.

OBJETIVOS 1.

1. Compartir Pensamiento y Acción positivas. Identidad personal y colectiva.

2. Equilibrar energías y capacidades.
3. Nivelar las posibles desigualdades fruto de nuestra educación antigua, pasada.
4. Descubrir juntos que la igualdad es: Autonomía, Capacidad y Libertad.

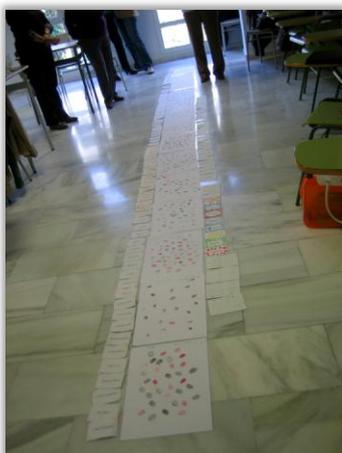

Igual-Dad. Taller. 2009.

Espiral. Técnica mixta. 2009.

5. Conectar nuestros pensamientos y Acciones para entender.nos y comunicar.nos.
6. Salir de la Competición que genera violencia. Vivir en Paz y disfrutar de la Vida.
7. Crear de forma divertida nuevas formas de acercamiento y disfrute de los otros y otras.
8. Comprobar que nuestro cerebro es plástico y necesita aprender cosas nuevas para desarrollarse.
9. Acercar sin mitos negativos las Semejanzas y compartir las Diferencias de forma feliz porque nos traen Suma.
10. Aprender a Sumar.nos y a no restar.nos = todos ganamos;!!!. Ganancia + Ganancia.
11. Exponer los resultados situándolos en lugares de acceso a la Casa de Cultura, como una Casa Comunitaria.

Taller
Igual-Dad.
2009.

CONTENIDOS

1. Aprendizajes de Recursos Personales y Grupales Positivos y mejorados.
2. Optimización de Emociones Positivas encaminadas al Entendimiento auténtico.
3. Confianza en los recursos personales positivos para sumarlos a los del Grupo.
4. Aprendizaje del Trabajo en Equipo, sea este de dos o más personas.
5. Aprendizaje de técnicas contemporáneas de dibujo, pintura y materiales.
6. Técnicas de Comunicación expresiva variadas referidas al lenguaje, a lo visual, personal y expositivo.
7. Aprendizaje de tipos de Exposición que no requieren cauces muy formalizados, sino permisos ágiles.
8. Validación de nuestra Expresión personal y grupal.
9. Nuevas formas de Exponer y Comunicar lo que hacemos a nivel plástico y personal.

Taller *Igual-Dad*. 2009.

METODOLOGÍA

1. Técnicas de Trabajo en Equipo, para optimizarnos personal y grupalmente.
2. Técnicas de Publicidad Positiva: Fotografía e Imágenes digitales. Televisión.
3. Trabajo con materiales cotidianos y mentales para el proyecto.
4. Procedimientos activos de Psicología Positiva, Arte Contemporáneo y Yoga.

Taller
Igual-Dad.
Colectiva.
Exposición.
Casa de
Cultura.
Calpe
2009.

5. Evidencias Científicas de nuestros días: igualdad mental y física.
6. Elaboración de pequeños y grandes mensajes Positivos.
7. Proyecciones Power Point y varias técnicas de imagen, para actividades de reflexión-acción. Fotos y Fotocopias vivenciales.

CONCLUSIONES

Editamos mensajes con Información y Conclusiones elaboradas por todos los grupos.

Participamos en una Exposición en grupo, en lugares públicos y accesibles con agilidad.

Difusión de las ideas nuevas aprendidas en distintos ámbitos, casa, centro de estudios, calle, lugares de ocio.

Elaboramos cuadernillos con nuevos modelos de comportamientos divertidos y creativos.

Fue una gran experiencia de equipo, se montaron y expusieron los resultados de nuestra reflexión y acción Plástica en los lugares de paso de la Casa de Cultura de Calpe.

Teníamos que negociar y reivindicar esos lugares como más vivenciales y ágiles que otros reservados para exposiciones tradicionales y de modos de pintar acostumbrados o de facturas más rutinarias.

Podemos considerar que hubo un trabajo de preparación física, mental, emocional con resultados además plásticos.

Taller
Igual-Dad.

T. Crespo.
Técnicas
mixtas.
2009.

Tuvimos la Experiencia de trabajar con métodos activos y creativos es la mejor forma de grabarnos que después de aprender a comportarnos de forma positiva, hemos aumentado nuestra Estima y Confianza personal, por tanto la estima grupal se crea también.

Vimos que este modo de trabajar y convivir es Inteligencia Emocional. Con ella nuestra inteligencia total, grupal, aumenta.

Sentimos que podemos elegir valores nuevos Positivos y más Felices.

Igual-Dad.
Signo Más.
Patio central y
barandilla.
Sí-Lugares.
Casa de Cultura.
Calpe.
2009.

Experimentamos que la Felicidad y el Bienestar se pueden trabajar con los métodos del Diseño y de la Psicología Contemporáneos.

Experiencia directa personal y grupal del método Ganancia+Ganancia, donde todos ganamos.

Creemos firmemente que creando, nos creamos y que el Arte y la Vida no pueden ser distantes, ni separados, que forman parte de nuestro patrimonio universal como Humanidad, en el sentido también filosófico, poético y práctico.

Estamos muy de acuerdo, queremos decir que nos sentimos muy unidos a las líneas de Beuys, grupo Grav, Fluxus, Zaj y pedagogos y psicólogos de los siglos XX y XXI a los que nos referimos en otros partes de esta tesis.

Consideramos que estamos en un momento de la historia y de las personas muy favorable para dar un buen paso evolutivo.

Podemos observar y experimentar que las redes crean Sinergia y que el trabajo comunitario o colectivo es una real alternativa a nuestro mundo de crisis actuales.

Nos gusta mucho lo que hace Antoni Abad⁴¹⁸, en sus proyectos: dar presencia a los que no la tienen como parte de un nosotros colectivo: gitanos, taxistas, prostitutas, etc. utilizando además herramientas cotidianas de una forma más sustancial que la habitual, para conectarlos a las redes de presencia social actuales, es un buen modo de dar voz.

⁴¹⁸ <http://www.zexe.net/>.

Igual-Dad. Exposición en Sí-Lugar.

Patio central. Casa de Cultura. Calpe. 2009.

Consideramos importante que haya asignaturas de estudio a todos los niveles con esta línea de investigación, creemos que nos falta colaboración y valor para investigar todas las posibilidades que como equipo humano, tenemos.

Todos podemos ser valiosos si aprendemos las capacidades de poder personal y capital singular que está inscrito también en nuestras redes genéticas y neuronales.

Somos valiosos de hecho en origen, en inicio, nos falta creérmolo y actuar en consecuencia.

Igual-Dad. Exposición. Sí-Lugar. Pasillo. Casa de Cultura. Calpe. 2009.

Igual-Dad. Palabras. Sí-Lugar. Interior. Casa de Cultura. 2009.

Ya sabemos que tenemos capacidad para la destrucción, ahora muchos científicos de todos los

campos han descubierto que las mismas conexiones que utilizamos para lo negativo, dañino o para restarnos, se pueden entrenar para lo efectivo en positivo.

Quizá nos falta divertirnos y tener seguridad en las capacidades que como personas y humanos tenemos, lo singular sumado puede hacer un equipo óptimo, ya tenemos muchas pistas con la Física Cuántica, la Psicología Comunitaria, la Pedagogía de la Libertad, el Arte Ampliado y la Psicología Humanista y Optimista, en el sentido de lo Óptimo.

Creemos en el Arte personal que se centra en nuestra conexión interior porque es capaz de comunicarse en el conjunto y sirve para ser mejores humanos evolucionados.

5.15 PUNTOS DE VIDA : FRUTOS DE VIDA **-2012-**
PUNTOS DE INTERCONEXIÓN VITAL
- PROYECTO28 -

MOTIVACIÓN EXPRESIVA

*Por lo tanto, tenéis que confiar en que los puntos,
de alguna manera, se conectarán en vuestro futuro.* **Steve Job.**

Experiencia de Psicología y Arte. Con personas de diferentes puntos geográficos europeos: ESPAÑA-FRANCIA-HOLANDA-ALEMANIA.

Sustancialmente nuestra presencia es un punto microscópico, que se multiplica rápidamente aumentando su presencia de forma reduplicada en el interior de la geografía de otro punto vital maternal, que luego vive en un planeta llamado Tierra, otro punto que es planeta. En verdad en la Tierra, vistos desde las nubes o desde una montaña, somos puntos móviles y energéticos que se interconectan y forman redes interpersonales, sociales, universales.

Somos puntos vitales y energéticos cuya vida va trazando geografías externas e internas.

Somos dibujados y dibujamos, con nuestra presencia, con nuestra energía, infinitas líneas y colores que se entrelazan a partir de la herramienta vital de nuestro conjunto de fuerzas.

Cada uno de nosotros crea geometría y es parte de una geometría sagrada, dignificada, concedida y a la que también podemos acceder con el ejercicio del Arte.

El Arte puede revelar, mostrar, o manifestar aquello que es invisible incluso a los ojos. Algo que tenían muy claro dos creadores que han sido fundamentales en nuestra forma de ver la Vida, Antoine de Saint Exupéry y también nuestro admirado Paul Klee.

Saint Exupéry: “*Lo esencial es invisible a los ojos*”. Klee: “*Arte es hacer visible lo invisible*”.

Todo el misterio de la Creación está guardado en el punto aunque este sea de lo más diminuto, incluso microscópico, o frutal, o celular, o sustancial.

INTRODUCCIÓN O PROPUESTA

Pretendemos partir de la unidad mínima de presencia precisa, que dibuja y nos dibuja desde un punto de vista experimental y vivenciado como en todos nuestros proyectos.

Puntos de Vida. Frutos de Vida. M. Vicente. 2012.

Para aprender a dibujar es importante que vivamos desde la experiencia como se inicia toda línea y nuestra línea personal es una sucesión de puntos alargada enormemente hasta el ser pluricelular que somos.

Así en este proyecto partimos de los puntos más cercanos físicamente y con los colores mejor dispuestos, nada menos que la misma naturaleza es la que pinta los frutos interesantes para nuestra vista y nuestra alimentación: cerezas, naranjas, moras, albaricoques..

Usamos el término Frutos, como productos naturales y también como obras, resultados, creaciones personales derivadas de nuestro pensamiento y acciones creativas, es decir inusuales y fabricados para llevar a la conciencia los temas que nos pueden construir la forma de decir y matizar nuestras percepciones sobre la realidad interior y exterior, podemos hablar así de expresión creativa desde la observación de realidades minúsculas, mínimas.

Hablamos también de Vida, como existencia, como generación de sustancia, de núcleos, de fondos que promueven la presencia de nuevos centros de atención o puntos de generación de nuevos elementos, ingredientes que pueden materializarse a su vez en constituyentes de valor e interés formulado en obras físicas y plásticas nuevas o en caminos para el origen de otros aún sin formular.

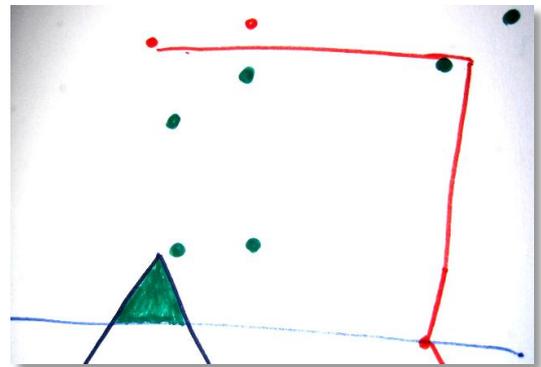
Muy relacionado con el Arte con en La Naturaleza, ya referido e otros lugares de este escrito como una de nuestras claves simbólicas y vivenciales para el desarrollo de Talleres y Procesos personales y grupales.

OBJETIVOS

1. Crear sustancia visual desde los puntos naturales que viven a nuestro alrededor.
2. Descubrir la síntesis de apariencia, forma y manifestación, expresión.
3. Dar Forma exterior, figura, imagen, silueta y dibujo a lo vital cercano.

Frutos de Vida. M. Vicente. 2012.

Puntos de Vida. Fran. 2012.

4. Aprender a organizar la sustancia material de lo vital.
5. Dar importancia y trascendencia a las formas naturales y encarnadas, representadas por la vida natural, para aprender a vitalizar la expresión.
6. Expresar de forma personal los apuntes que la vida nos dicta de forma sencilla, como parte humana de ese diseño vital.
7. Vivenciar el significado y el simbolismo de las formas en Arte.
8. Aprender la geometría sustancial a través de la geometría espacial, desde las unidades mínimas a la construcción de la entidad, el organismo mental emocional y creativo que la búsqueda de la voz propia supone en el Arte.
9. Descubrir en la Naturaleza el Origen, la Creación, la generación de la Realidad como conjunto esencial y material.
10. Trabajar desde la Naturaleza y la Intuición, la Transparencia, la Luz, la Claridad.
11. Descubrir nuestra Geometría Sagrada, esencial, aquella que nos configura como humanos a lo largo de las eras y las civilizaciones.
12. Centrar nuestra atención en un punto para desarrollar la quietud que genera armonía.

Planteamientos meditativos y de con-centración para dejar libre nuestra imaginación y poder crear.

CONCLUSIONES

Un punto, el Punto puede ser una semilla, una estrella, una célula, un electrón y su núcleo, un glóbulo rojo o blanco, un embrión, un generador de energía.

Podemos ser puntos interconectados para la Suma, ahora es muy gráfico y real nos relacionamos fácilmente a través de nuestros puntos físicos con la informática y la telefonía a diario, sabemos de nuestra conexión digital.

Puntos de Vida. M. Vicente. 2012.

Nos falta ser conscientes y trabajar la conexión con nuestra mente más inteligente, con nuestras neuronas, activarlas y enlazarlas con lo más creativo y positivo en nosotros y con los otros.

La realidad visible nos puede llevar a la invisible, que puede ser un átomo o los puntos energéticos de los Chakras en Yoga.

Hemos de recordar y aprender de nuestro amigo del alma Klee, cuando dice que “*el Arte no reproduce lo visible, sino que lo hace visible*” dice en su “Confesión Creadora”⁴¹⁹ (“*Das Bildnerische Denken*”).

Dice también Klee:

“El Punto no carece de dimensiones sino que es un elemento de superficie infinitamente pequeño, el cual, como agente, lleva el movimiento a su grado cero, es decir reposa.....el Punto Cósmico es un elemento ancestral.”

*“La elevación del Punto a un valor central se revela como un momento cosmogénico. Este proceder es correlativo a todo comienzo”.*⁴²⁰

⁴¹⁹ SUBIRATS, E. *La Flor y el Cristal*. Anthopos. Barcelona. 1986.

Es el “punto como agente” como generador de la energía de la Creación, al liberar sus tensiones brota la línea, como movimiento, crecimiento, evolución, y aparece en Klee, el tallo, habla Subirats, de la obra de Klee “*Hojas escasas*”, es la línea natural que sube hacia la luz y el aire que además se junta a otras líneas para crear un entramado y se crea así una superficie, lo bidimensional.

Puntos de Vida. “Puntos de Fuerza”.
Anthony. S. López. M. Vicente.2012.

Puntos. Suyai. 2011.

Nace del entramado una estructura, una organización, las redes, las hojas, hay hojas que suponen minúsculas presencias, otras son grandes, unas muestran colores brillantes, otras apagados, se hace visible el movimiento de la vida, las hojas transforman la luz, manifiestan el ritmo vital, el misterio de la creación.

Hasta que aparece la Flor, como unidad cósmica, en ella están concentradas todas las fuerzas:

“es la culminación del crecimiento” “es un nudo de relaciones” “en ella se encierran como en un sortilegio, luz, color y olor” ... a través de ella se cumple la unidad con el género y con la naturaleza como un todo”⁴²¹.

La forma de expresar el lenguaje lírico de Klee de Subirats, nos parece excelente, óptima.

Estimamos la obra de Klee, como una maestría, una práctica de su gran espíritu de niño sagrado, que está inmerso en esa otra realidad invisible, que genera el lenguaje de la Creación, todo ello lo hemos podido constatar en nuestra experiencia de trabajo con niños y adultos, que al liberar el punto desde nuestra mano y nuestro cerebro, podemos generar esa conexión muchas veces perdida con la Intuición, con la Creación presente en todos nosotros.

Nos interesa mucho también el concepto de Kandinsky, sobre el punto y la línea:

“La línea geométrica es un ente invisible. Es la traza que deja el punto al moverse y es por lo tanto su producto”⁴²²

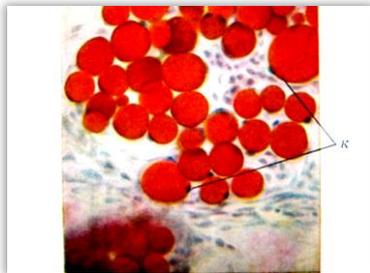
⁴²¹ SUBIRATS, E. Op. Cit. Pág. 59.

Para Kandinsky la obra de Arte, dice Subirats, es la mediadora con el mundo trascendente, tras su concepto racional y geométrico cobija una concepción mística de la vida, concibe la obra de Arte como trabajo espiritual.⁴²³

Pensamos que aunque pretende ser más racional, una racionalidad que venía de la teosofía, podemos sumar sus dos maneras de concebir el inicio de las formas, aunque siempre Klee, tiene un lenguaje más transparente de lo sagrado, en su curso de la Bauhaus dice:

*Cuando comenzamos - en algún lugar hay que comenzar- partimos de un estadio que podía compararse con el desarrollo de la semilla..... no éramos tan ingenuos como para pretender descubrir aquel origen secreto de la creación, pero nos vimos impulsados hacia su máxima proximidad” en “Unendliche Naturgesichte” “Historia Natural Infinita”.*⁴²⁴

Para Klee, el punto está relacionado con la Naturaleza, con la Vida, tiene conexiones con la tierra, el aire, la luz y para él el diálogo con la naturaleza es esencial en el artista, porque es hombre y por tanto naturaleza, un fragmento de ella, por ello el misterio de la Creación está en la naturaleza y necesitamos dialogar con ella, retornar y también aproximarnos a sus fuentes, para que nos revele su mirada esencial, su realidad más profunda.

Células adiposas.

Puntos Naturales. M. Vicente.

Líneas Tejidas. M. Vicente.2012.

Estamos completamente de acuerdo con Klee en que es necesario meditar con la Naturaleza, como él hace en sus obras constantemente:

“No se trata de pensar en la forma, sino en el formar. Hay que atenerse al camino, a las conexiones ininterrumpidas con un origen ideal.....De esta suerte se evita la rigidez, y todo el proceso del devenir funciona sin solución de continuidad”.

Habla de Flexibilidad, de generar, de formar y dice: *“el formar es movimiento, es acción. El formar es la Vida”*⁴²⁵.

⁴²² KANDINSKY. *Punto y Línea sobre el Plano*. De Bolsillo. Barcelona. 1981.

⁴²³ SUBIRATS, E. Op. Cit. Pág. 64.

⁴²⁴ KLEE, P. “Unendliche Naturgesichte”. Cita en SUBIRATS, E. Op. Cit. Pág. 55.

⁴²⁵ KLEE, P. *Ibíd.* Pág. 69.

Con él pensamos y vivenciamos que el Arte es Vida y la Vida es Arte y tratamos de generarlo con puntos frutales, puntos vitales y puntos personales, en conexión con el Aquí y el Ahora, con los lenguajes clásicos y contemporáneos como los que nos proporciona la red de muchas redes, Internet.

ARTE VITAL: PUNTOS DE INTERCONEXIÓN

El punto nos conforma, desde ahí evolucionamos, desde nuestros múltiples puntos o micro realidades.....

Entrada Del Blog, <http://puntosdvida.blogspot.com>, viernes, 4 de mayo de 2012:

PUNTOS UNIDOS: :) EL TRABAJO EN EQUIPO

Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales.

Mario Benedetti.

Ese es precisamente nuestro punto puesto a trabajar junto a los otros puntos: INTERCONECTADOS PARA LA SUMA DE ESFUERZOS, ES LO INTELIGENTE;iiii.

Línea Natural
Ohiana V. y Ana V. 1995.
M. Vicente.

Psicología y Creación.
Web.
M. Vicente.

Puntos Azules Naturales. Zuri Polar.
M. Vicente. 2012.

Puntos y Líneas Naturales.
R. Vicente. A. Carretero.2011.

6. CONCLUSIONES

6. CONCLUSIONES

La verdadera ayuda espiritual consiste en dar fuerza a los seres. De hecho el cosmos entero está lleno de esta fuerza y nuestra vida no es más que una ola en la vida Cósmica ilimitada.

El espíritu es el principio de la Creación cósmica ilimitada. La humanidad no puede satisfacerse con los placeres terrestres, lo que esencialmente desea es cumplir su Vocación Cósmica.

Taisen Deshimaru

Para integrarnos en el Universo, ya sabemos que debemos recuperar o actualizar nuestras capacidades primordiales, las que nos ponen o sitúan en nuestro Ser original, por nuevo y por único.

Para ello hemos de aprender a entrenar, a practicar, la Creatividad, como manifiesta la Psicología más Positiva y el Arte más comprometidos con la realidad personal y social.

Ambas herramientas juntas o asociadas forman un equipo mucho más interesante y activo en aumentar el caudal y el Capital de Fuerza de cada Ser que ha de sumarse al gran Mar del Cosmos, del Universo o Creación Ilimitada.

Este potencial o Capital, como dice Beuys, está inscrito en nuestra biología, nuestro Cuerpo, en nuestra Mente y en nuestro Espíritu, como muy bien sabe el Yoga desde hace muchos siglos.

Toda nuestra pequeña Ola micro, está inscrita y es fiel reflejo de lo macro, del Gran Mar Universal. Ignorar nuestra verdadera realidad, nos lleva a la pasividad, al caos de las guerras cotidianas y universales para nada y para la nada.

También el Zen, hemos comprobado que es una forma de entrenamiento meditativo que nos hace primero reconocer y aceptar el sufrimiento o el dolor, luego su disminución por entrenamiento y por fin su desaparición o transformación.

El Zen manifiesta que lo que hace que percibamos el dolor, es mental, si sabemos calmar, conducir, lo mental, concentrarnos en nuestra respiración correcta en el aquí y ahora, el espíritu se convierte en apacible sede y el dolor se calma.

Esto se comprueba en el dolor físico y también en el mental, en muchas ocasiones innecesarios.

La Psicología Contemporánea, sobre todo la Humanista y Positiva, cada vez más asume

y pone en práctica estos principios del budismo zen, porque muchas otras investigaciones desde el campo psicológico, han demostrado ya con creces que la Educación para la Salud y la Vida Buena, debe saber desactivar los pensamientos irracionales negativos y activar todas nuestras capacidades o Fortalezas, para progresar o evolucionar.

Fortalezas como la Curiosidad, el Amor por el Conocimiento, la Constancia, la Creatividad, la Inteligencia Emocional y Social, la Valentía o el Valor, la Honestidad, la Bondad, la Generosidad, el Autocontrol, la Humildad y la Trascendencia entre otras de las 24 estudiadas por la Psicología Positiva descrita y estudiada por Seligman y otros, nos convencen y reafirman de aquello que los grandes caminos espirituales han descrito desde hace mucho tiempo.

La buena noticia es que esta Fuerza o Energía se puede cultivar, trabajar y los métodos para ello deberían formar parte de nuestra Educación y Enseñanza, de nuestra práctica diaria y de nuestro proyecto vital.

Nosotros lo hemos llamado “Sembrar Valor”, muy relacionado con Beuys y su “Una Idea echa Raíces”. Efectivamente sabemos que cultivar las Virtudes y Fuerzas Positivas, genera la Buena Educación y el Buen Aprendizaje, entendidos como aprender a Vivir y a Pensar de la Filosofía real.

Así al conectar el Arte con la Psicología, conseguimos el método a nuestro modo de ver que puede colmar de sentido nuestro Ser. Son así el Arte Creativo y la Psicología Creativa, los que son capaces de generar los lenguajes únicos, aquellos que nos ponen en nuestro origen más personal y a la vez más universal.

El Arte como Creación puede crear novedad en la Vida, puede y sabe trasladarnos a un plano más allá de la apariencia física, es el método adecuado para mostrar lo que somos, lo que nos hace Singulares, participando de lo Plural. Nos educa en lo más significativo.

Lo Singular es así una parte que sumada a las demás, es capaz de conformar lo Universal.

Precisamente el Arte puede practicar un lenguaje simbólico que nos conecta con lo más sagrado de nosotros como Personas y como integrantes importantes, sustanciales, en el colectivo de la Humanidad.

Nadie es extraño en la tierra, somos del mismo origen, estamos en la misma vida.

A su vez la Tierra forma parte del universo conocido y aún del desconocido, ese que nos llama al sentido integrado e integral.

La Inteligencia que nos supera nos conecta y a la vez somos esa Inteligencia.

A la mayoría de nosotros nos enseñan lo contrario: nos han colocado en la tierra y estamos divididos en el ámbito espiritual de lo invisible y en el mundo físico de la materia, sin embargo, no es la división sino la suma lo que nos define, no es la depredación, ni el consumir, ni el competir, decidida-mente somos un equipo “mixto”, integrado, en una mezcla admirable.

Tenemos una fórmula exterior, una presencia que enlaza con otras presencias y que también habla de nuestro origen, el Universo. Nuestra conexión personal integrada conecta con todo lo creado y nos conecta con los otros y con lo Otro Universal.

Muchos de los que practicamos el Arte, creemos y vivimos con Paul Klee, que “Arte es hacer visible lo invisible”, por lo menos tratar de, intentar-lo, trabajar en emitir esa conexión, que nos da el sentido primero.

Gaudí expresa: “lo original consiste en volver al origen”. Tenemos a mano muchas otras palabras de las que alimentan nuestro conocimiento y nuestro contexto social y educativo, si las descubrimos en su origen esencial, son los conceptos generadores de conocimiento positivo.

Creemos que el Arte puede de forma óptima orientar la educación desde un enfoque, o un camino colaborativo y comprometido con la realidad personal y social. Además es capaz de asumir y conjuntar las perspectivas científica o racional, la simbólica o significativa y la posición crítica que busca la transformación, como Freire desde la Educación y Beuys en el Arte. Ambos hacen de su actividad, un Arte

Para ello hemos de partir de auténticos aprendizajes personales y comunitarios en Co-laboración y Suma, de forma multidisciplinar, con métodos activos y creativos por tanto, para conseguir una Educación desde la infancia a la universidad y a lo largo de toda la vida, que sea realmente de progreso y democrática.

Así sería el avance real en el proceso de la Evolución: hacer aflorar el verdadero capital humano inmaterial que sin duda, da lugar al material en justicia e igualdad y riqueza comunitaria.

Esta riqueza además de inmaterial es también física, si sabemos integrar a los otros e integrarnos a nosotros con la Inteligencia Emocional y la Racional, lo que puede hacerse si dejamos que fluya nuestro potencial original, con la Suma y también la Multiplicación.

Este potencial es una gran tarea del Arte y de la Psicología y desde siempre lo ha sido de las grandes líneas espirituales, de una forma óptima, del Budismo Zen y el trabajo físico, mental y espiritual entrenado por el Yoga desde hace mucho más tiempo que muchas otras de nuestras prácticas cercanas educativas y religiosas.

Tenemos en estos momentos un gran trabajo de Síntesis de Conocimientos que han hecho muchos otros estudiosos, antes que nosotros, lo nuevo es que ya podemos ponerlo en práctica en todos los ámbitos donde necesitamos introducir novedad para desbloquear las vías que debemos emitir como humanos contemporáneos.

De este modo el Arte y la Psicología no serán ensimismados de forma vana, sino centrados y concentrados en la Nueva Vuelta Evolutiva que los humanos necesitamos a escala Universal y Local.

Podemos sembrar Valor. En el sentido de Valentía y en el de Valía Personal y Social. Así no es necesaria la lucha o la desigualdad de unos contra otros.

Para ello hemos de despertar el interés por investigar la realidad y de a-prenderla, porque es Capital. Y este Capital se puede trabajar con la decisión de crear una real comunidad de humanos inteligentes.

Nuestro corazón puede alimentarse en el diálogo claro, si conseguimos abrir nuestras puertas y ventanas a la escucha de lo Sagrado que nos habita, verdaderas ventanas creativas generadoras de lo Mejor.

Podemos aprender a valorar más ser queridos, que temidos, el miedo sabemos ya, que no es una buena herramienta, nos resta y resta a los otros para el vano sistema material que da origen a las luchas necias para la nada.

Sabemos ya, que es posible amar la vida como construcción significativa, como un gran reto pendiente y continuado de todos los humanos de cualquier edad, cuidar lo micro para sumar lo macro.

Creemos de forma fundada que necesitamos trabajar para Ser, verdadero origen del Tener,

verdadero Capital en lo Personal y lo Social.

Estamos convencidos de que al sumar a la Psicología Creativa, el Arte como Creación Personal y Social podemos situarnos en lo más original, en la raíz de nuestro Ser Intimo, que a la vez es Universal, para desarrollar nuestro lenguaje, único y personal, aquel que hace evolucionar y crecer de forma integral y aporta una comunicación, una información primordial que hay que sumar con los otros, en la Suma Armónica y Holista Universal.

Consideramos que el Arte es la base imprescindible para el desarrollo de la Sensibilidad de una Sociedad Evolucionada, avanzada, que es capaz de Innovación y Respeto, de Pensamiento y Acción Solidaria, es decir Fraternal y con Criterios valiosos para el desarrollo personal y social.

Para ello el Arte ha de enseñar a Ver respetuosamente en nuestro interior al igual que la Psicología, con cierta dosis de Humor y de Ironía y de Juego, que nos hace producir menos dramas y nos saca del ego, que es reducido y limitante, parcial y ansioso, competitivo.

Esta ampliación de la Mirada y la Acción nos la da ya en concreto el Arte Contemporáneo en algunos de sus artistas más significativos.

A nuestro modo de ver las líneas de trabajo iniciadas sobre todo por Beuys y Tapies, son un ejemplo de nitidez muy valioso para encontrar lo más sustancial e interesante de lo humano como acontecimiento de Suma, en contra de la educación que hemos recibido que al competir trata de restar, de parcelar, de separar, con los consiguientes resultados de pérdida del verdadero Capital Individual y Universal.

Tratamos de argumentar, que el Arte como Creación, es una herramienta inmejorable para la búsqueda del Sí mismo personal y colectivo, para la Educación Óptima de nuestras emociones, como líneas de trabajo para conseguir Autonomía, la Libertad para conducirnos por la real vía cordial de la evolución humanizadora, del Crecimiento, el Conocimiento y el cambio necesario de la Vida.

Es en la Plástica Creativa donde la capacidad de establecer vínculos entre sustancias, objetos, emociones y Naturaleza y Vida, consigue ser una práctica efectiva de la percepción sobre la realidad del mundo y de los otros, desde nosotros mismos, lo que se pone en Juego, en Acción, lo que somos y lo que podemos llegar a ser, para poder llegar al Conocimiento de una forma más saludable y realmente más divertida, sin dramas.

Es la experiencia de trazar, de dibujar, de dejarnos ir libremente al terreno de las formas, el color, la emoción, la de que nuestra mano y nuestro pensamiento queden liberados de prejuicios y metas convencionales. Esto creemos y sabemos que es importantísimo para niños y también para adultos que necesitan modificar líneas de pensamiento y acción, crecer de forma armoniosa.

Podemos decir que es la Confianza entrenada en la Intuición, el desarrollo del Sexto Sentido a lo que podemos llamar Pensamiento Divergente con Guilford o Desarrollo de la Capacidad Creadora con Lowenfeld y Britain, la Educación por el Arte de Read o El Espíritu Creativo de Goleman.

Ya se ha demostrado que para que el Pensamiento sea completo o pleno, hemos de añadir a la Lógica, las capacidades que también contiene el pensamiento, de Percepción, Creación y Construcción de nuevas alternativas a situaciones, problemas, crisis y retos de todo tipo.

En el desarrollo de Proyectos Creativos en Grupo hemos comprobado que Otro Tipo de Vida Es Posible, que se pueden ordenar los materiales y los datos de nuevo, abandonando las antiguas ideas o clichés que no funcionan y que todos hemos aprendido, para encontrar fórmulas nuevas y optimizadas de nuestro modo de estar en el mundo.

Así podemos afirmar que el ejercicio del Arte es uno de de los rostros, de las caras más asequibles, honestas y democráticas del contacto, conexión e intercambio y cooperación entre humanos. En realidad consideramos que no tiene nada que ver con modelos concluidos en forma de señales rematadas con habilidad para obtener resultados ornamentales o decorativos superficiales o triviales.

El objetivo más prioritario de esta forma de Proyectos es ayudar a la Expresión Personal y al desarrollo de las capacidades de Comunicación de un grupo de personas, que pueden encontrarse en una crisis o no, pero que necesitan aprender a ser y estar de formas más evolucionadas y humanizantes.

Pueden ser personas en graves dificultades, personas en situaciones de crisis o personas que necesitan vivir una vida más digna y emocionalmente inteligente.

Es el Arte entendido también como creador de Valores Personales y Sociales, donde podemos utilizar la información, los datos de la realidad que tenemos, la crisis en todas sus formas, la desorganización y la desestructuración de forma paradójica, singular, alternativa

como elementos o piezas a partir de los cuales desarrollar una pedagogía del Orden y de la Coherencia.

El Caos, el Desorden, y el orden antiguo insatisfactorio, nos pueden proporcionar materiales y sustancias importantísimas para el avance, nos acercamos a ellos con la Imaginación con el Humor y la Ironía y el Juego Inteligente, el Gran Juego.

Nos planteamos pues el Arte como un Campo de Investigación que nos permite acceder a otro tipo de Conocimiento completamente necesario en la actualidad.

Necesitamos, seguir un proceso de Educación ampliada, con la capacidad del Arte para identificar y entender los problemas a través de la experimentación práctica para originar los procesos intensos que nos acercan a nuevas percepciones y conceptos de la realidad que nos traemos entre manos.

El desarrollo de procesos de creación artística a través del aprendizaje de diferentes técnicas y tecnologías, nos introduce en la reflexión crítica sobre el proceso y la toma de conciencia incrementada del contexto donde nos movemos.

Así la Educación a través del Arte es el desarrollo de la plena humanidad en cada persona, para conseguir la concordia de nuevas formas de vida, que nos rescaten de los viejos modelos egoístas que nos llevan al deterioro de la gran mayoría de los humanos. Es la Suma de Inteligencias que puede producir la Espiral Virtuosa propuesta por Dewey, entendida como la Vuelta Evolutiva que necesitamos.

Es el modo para que el trabajo de todo tipo se pueda desarrollar en ámbitos sagrados y con desarrollos espirituales y vitales elevados, sencillos y a la vez hondos, generadores de mareas humanas cada vez más naturales, evolucionadas constructivas o productoras del Verdadero Bienestar.

De este modo el Crecimiento sería esa especie de Espiral donde descubrir ideas que conducen a acciones que a su vez nos conducirán a Nuevas Ideas. Es la Educación y el Aprendizaje como Camino de Evolución Personal y por tanto Social.

Tenemos datos que demuestran que Jung, artista también, comenzó a usar en Psicología, el trabajo artístico con propósitos curativos a principios del siglo XX, a la vez se sabe que ejerció una gran influencia sobre Herbert Read, y sobre el movimiento de “Arte Infantil” como Educación Artística.

A nosotros nos interesa este movimiento, que en la actualidad está bastante extendido, en su vertiente de considerar la actividad plástica como medio de comunicación y como proceso creador de nuevas líneas de acción educativa personal y social.

Nos interesa centrarnos en el proceso de creación de herramientas nuevas que sanan si es necesario y sobre todo crean las bases de los proyectos presentes y futuros saludables, con lo cual se da la Salud como consecuencia del Proceso vital sano generado, creado, personal y comunitariamente.

Sobre todo consideramos que hay que extender el uso del Arte fuera y dentro de los ámbitos de la curación y la Salud para que forme parte de nuestra educación Básica porque alcanza energías y potencialidades que provoca el desarrollo intelectual, emocional y social de todos los humanos previniendo la indefensión y las carencias personales y sociales.

También la Unesco, ha defendido y reconocido, basada en muchos autores avanzados, la capacidad de transformación que puede realizar el Arte en las personas y en la sociedad, porque reduce la desigualdad para caminar hacia un mundo más equilibrado y justo.

Además reconoce la Nueva Conciencia de algunos educadores que investigan y piensan que el Arte es capaz de conectar diferentes culturas y contextos para la mejor comprensión de las diferentes realidades, la nuestra y la de los otros con el objetivo de conseguir los valores integrales y ecológicos de forma local y global.

Por tanto la Unesco, ha manifestado, la importancia del Arte para recuperar la responsabilidad Social y Ecológica en todas las dimensiones, emocionales, económicas, culturales y vitales universales, para poder alejarse del elitismo que ya ha dejado de ser ético y estético, bajo nuestro punto de vista.

Podemos aprender también de las propuestas y de las técnicas utilizadas por otros artistas, en contextos similares o distintos, reconocer lo valioso de sus criterios y de sus soluciones. Es necesaria reforzar la Sinergia Social desde el campo del Arte y su Práctica.

Necesitamos reconocer las funciones que el Arte ha conseguido, en distintos contextos socioculturales en los que se ha generado. Debemos conocer la evolución de las formas de expresión, sus contagios interesantes mutuos, y entender cómo éstos forman nuestro presente y también ayudan y nos impulsan en nuestro futuro.

Podemos también educarnos para adquirir conocimientos sobre la producción de Cultura, y

la capacidad para introducirla en los centros ciudadanos que la difunden, para que sea una circulación de Conocimiento significativo, participativo y útil para la Comunidad.

Aprendemos con ello a trabajar las habilidades que nos puede promover la creación realizando proyectos personales o en equipo, porque sabemos, tenemos la conciencia de la capacidad de transformación que nos aporta el Arte, la acción creativa que genera cultura personal y colectiva.

Sería una Educación transversal, una forma de decir y de hacer el conocimiento interdisciplinar, multidisciplinar y multicultural. Es decir los conocimientos no están incomunicados, se relacionan y están conectados. Nos da la capacidad para la interrelación entre distintos profesionales de todos los campos del Conocimiento.

En realidad es un modelo de Educación, que tiene en cuenta el Aprendizaje Integral en el ser humano, el pensamiento sumado a la acción, y los valores humanizantes desde luego impregnando todo el proceso.

Dentro de este tipo de formación, estarían los aprendizajes de Salud, Bienestar, Igualdad, Ética Personal y Social, La Ecología, La Paz, es decir todo lo que Psicología y Pedagogía Positivas, definen como Valores y Fortalezas, ya descritas.

Creemos que la Educación a través del Arte con las herramientas de la Psicología Contemporánea Positiva y Comunitaria, es una forma o fórmula espléndida, porque va al trabajo personalizado desde lo creativo, del Pensamiento y la Acción. Y todo ello suma a la Comunidad.

Por lo tanto sería una Educación, un Aprendizaje que nos hace crecer, para el Crecimiento, como mantiene Dewey.

El Pensamiento y la Acción estarían unidos puesto que la Creatividad puesta a funcionar en el planteamiento de todo aprendizaje hace que nos eduquemos de una forma activa, basados en la experiencia y la práctica.

Sabemos que el hombre es el único organismo capaz de utilizar lenguajes diversos derivados de los modos analógicos y digitales.

Los logros humanos en la Evolución, deben mucho a lo digital, es decir a la información en forma de datos sobre los objetos y sus funciones, para la transmisión del conocimiento.

Es muy necesario ser capaces de un conocimiento del lenguaje oral y escrito, digital, que nos haga referir lo creado en un lenguaje lo más singular posible, aquí se insertarían por ejemplo los Juegos Verbales y de varios tipos, que en el capítulo de experiencias describimos.

Descubrimos a través de ellos, matices de comunicación y de sintaxis también analógicas, ampliados en todos sus posibles sentidos. También descubrimos su plástica y su color emocional, para adecuarlas a nuestras formas de decir en singular y en plural.

Nos educamos así en la investigación de conocimientos que nos producen: Información y Formación, capacidad de Análisis y de Síntesis, Comunicación Personalizada y Colectiva.

Lo más interesante es que los juegos creativos, las prácticas de creación nos hacen ensayar, ambos tipos de lenguaje, entrenar una y otra vez la resolución de lo que nos planteamos como problema o nudo a deshacer, de una forma nueva, de manera que inventamos e innovamos, reconstruimos y nos construimos, con herramientas tanto analógicas como digitales.

El Arte, sería la Suma del Pensamiento Racional y el Emocional y creemos que esto lo lleva a cabo de forma inmejorable, es el desarrollo de las capacidades creativas en todo tipo de aprendizajes.

Esta línea de trabajo en Educación, nos pone en el camino del Trabajo Personal y Autónomo, y da como resultado un Aprendizaje de fórmulas que nos dan Libertad conectada con nuestra peculiar forma de Ser y de Estar en el mundo. Aprendemos a aprender por nuestra cuenta, con nuestra fórmula personal, lo cual significa una gran capacidad para evolucionar personal y académicamente.

Como consecuencia de todas estas habilidades conseguimos poco a poco mejorar las capacidades o competencias en Comunicación de forma personal y grupal, a nivel de redes locales y universales.

Somos capaces de sentirnos en cualquier lugar geográfico como en nuestra casa, porque sabemos vivenciar con respeto y comunicar de forma coherente con nosotros, con el entorno y con los diferentes habitantes del planeta.

El mundo así puede ser, es nuestra casa y las redes se pueden ampliar de forma nacional, internacional y universal con naturalidad abierta, a la vez con trabajo y métodos creadores de nuevas realidades para la Evolución Inteligente y Desarrollada.

Consideramos que se pueden activar a través de la Creación, desde el Arte y la Psicología Creativos, todas las herramientas de las que estamos dotados como humanos para el Bienestar y la Salud, como forma de vida Significativamente activa y solidaria en todos los ámbitos del Conocimiento personal y Colectivo.

Afirmamos con la Psicología Positiva y la Inteligencia Emocional que hay que buscar en las fuentes creativas de los innovadores de todos los campos desde la Educación, el Arte, la Psicología, la Salud y el Bienestar, la Filosofía y la Ciencia, para desarrollar una línea de trabajo que una y sume el Arte a la Vida Saludable, que en verdad es la Vida Evolucionada en todos los sentidos del avance Humano que es también Comunitario.

Estimamos que los métodos creativos de los que dispone el Arte Contemporáneo, deben ponerse en desarrollo en nuestras escuelas y facultades, al lado de lo creador en Psicología y Educación, para la Generación de lo Óptimo, de lo Positivo Personal y Social, en el sentido integral y ecológico de la Conductas, Emociones y Acciones.

Maslow nos habla de Resacralización, término que concibe como la culminación del trabajo de Realización humana, es decir ser capaces de reconocer lo Sagrado, lo Eterno y lo Simbólico, en las personas y en la producción cultural y social.

Para trabajar la Resacralización, hay que contar con una especie de Hermano Mayor, expresión que proviene de Adler, es la persona que ama y se hace responsable o se compromete, acompaña como un buen Maestro, para el desarrollo de lo mejor, del que necesita aprender y desarrollarse.

Sería en estilo taoísta “descubrir y ayudar” sin interferir. Sin llegar al “laissez-faire”, al dejar hacer, a la desatención o la negativa a ayudar y a cuidar, de tan nefastas consecuencias en nuestros días.

Creemos que el Arte es capaz como ninguna otra herramienta, de sacar, de hacer brotar la fuente creadora de cada uno de nosotros, de conectarnos de nuevo con nuestra conexión Sagrada, lo hemos nombrado como Lens Arte Bio, Lente de Arte para la Vida.

El Hermano Mayor, puede ser llamado Terapeuta, y también Maestro o Profesor, porque ayuda al otro a manifestarse, a autoconocerse y a desarrollarse para ser la persona que en realidad ES.

Si nos tomamos este modelo en serio, comenta Maslow, el trabajo consiste en colaborar con el

otro a ser más perfectamente lo que ya es, a actualizar, a poner al día, y a realizar de hecho más plenamente lo que somos en potencia, en Energía, para nuestro desarrollo evolutivo Óptimo.

Así lo creemos, la Psicología que así es Educación, al igual que el Arte, ha de ser creadora, descubridora de las potencialidades del otro, saber conectar con las opciones, posibilidades y alternativas en equipo, con un maestro o un profesor que da la información con su forma de ser y de estar para desarrollar los caminos conectados con las líneas personalizadas de los alumnos.

Se puede formar un buen equipo con el profesional creativo de la Psicología, capaz junto con el Arte, de generar verdaderos procesos Creativos artísticos, psicológicos emocionales por Fusión, de nuevo la Suma, que son sin duda sanadores y creadores de Bienestar.

Debemos comprometernos a retomar el concepto de Sinergia, que nos importa mucho aprender y practicar decididamente, para una mayor cooperación y resultados sociales evolucionados.

Goleman habla de “El Arte de la Colaboración” y cita a John Seely Brown, científico y teórico cognitivo, el cual mantiene que la coordinación social es esencial en el trabajo científico actual y además que la competencia madura para el Conocimiento, requiere de Colaboración eficaz y armónica de los implicados, de todos los responsables de él.

Afirmamos sencillamente con Goleman, que la mente Grupal, es mucho más inteligente que la mente individual, es el método de la Suma o de Ganancia + Ganancia, descrito por Seligman, muchas veces citado a lo largo de este trabajo, además los datos científicos parecen según Goleman y otros avalar esta tesis de forma comprobada.

Es decir, se establece una química, una Sinergia de relaciones que transforman los talentos de unos y potencian los de otros, creando un Concierto Armonioso superior a las partes.

Williams y Sternberg, en Yale, descubrieron que las personas socialmente poco hábiles y desconectadas de las emociones y sentimientos de los demás, sobre todo si no saben limar las asperezas y comunicarse de forma eficaz, provocan un lastre en la eficacia colectiva.

La Motivación es otro elemento importante, cuando en un equipo se tienen en cuenta los objetivos y se está comprometido con ellos, el esfuerzo y el rendimiento son mayores. Más que la inteligencia de sus componentes es la eficacia social la que obtiene los buenos

resultados. Son los capaces de generar un estado de armonía interna que anima el talento máximo de los componentes.

Goleman cita varias competencias que deben estar arraigadas en las personas talentosas para una buena coordinación social:

- Establecer Vínculos, la capacidad para fomentar relaciones eficaces, interesantes.
- Colaboración y Cooperación, ser capaz de trabajar con otros para conseguir los objetivos compartidos.
- Capacidades de Equipo, ser capaces de crear una Sinergia de trabajo que colabore en alcanzar los objetivos del grupo.

Para establecer Vínculos, las personas tienen competencias como cultivar y mantener amplias redes informales. Además son capaces de crear relaciones mutuamente beneficiosas, a la vez establecen y mantienen el entendimiento, el acuerdo en la relación con las personas y crean y fortalecen la amistad personal con las personas de su entorno de trabajo.

Es una capacidad para establecer redes de relaciones de proximidad psicológica, más que de cercanía física. Las personas con las que nos llevamos bien, en las que podemos confiar y estamos a gusto forman los puntos más fuertes de nuestra red de relaciones.

Es necesario pues practicar la Inteligencia Emocional para crear una relación de trabajo valiosa de Cooperación, así podemos conseguir el desarrollo evolutivo, creativo y comprometido entre los componentes, lo contrario descuidar la práctica de la inteligencia emocional, puede causar rigidez, estancamiento y fracaso.

Las personas que tienen capacidad para formar equipos, despiertan la Colaboración y el Entusiasmo, refuerzan la identidad del grupo, el espíritu de colectividad y el compromiso. Cuidan al grupo y su respeto, su fama y son capaces de compartir los méritos.

Es el desarrollo del Talento Grupal, que permite los criterios óptimos de gran interés, la sensación clara de lo que hay que hacer, la capacidad de ser valientes y seguros, porque ponen su confianza en los otros participantes del equipo, más que en la organización o en los que dirigen algo.

La motivación, el estímulo del beneficio del equipo, es una combinación de impulso ganador compartido, de fuertes vínculos sociales y confianza en la capacidad de los otros, lo que

desemboca en “equipos rápidos, concentrados, amables, divertidos y seguros de sí mismos”.

Estos equipos está demostrado que tienen Empatía entre los miembros, Cooperación y esfuerzos Sumados. Comunicación abierta y explicación continuada de normas y expectativas.

La Motivación para el logro que impulsa al equipo a obtener lo mejor. Autoconciencia de puntos fuertes y débiles. Estímulos a la Iniciativa y a la Acción para la resolución de problemas. Confianza en el Equipo. Flexibilidad en las formas de afrontar las tareas del colectivo.

Tienen también Conciencia de la Organización de las necesidades de todos y el aprovechamiento de los recursos con establecimiento de vínculos con otros equipos externos al propio.

Todo ello supone una Buena toma de Decisiones, basada en debates intensos y abiertos, con coordinadores que tienen las cualidades necesarias como gran competencia cognitiva para asumir diferentes puntos de vista con experiencia práctica de ello.

Declara Goleman que no es suficiente con las características del Intelecto y la Experiencia porque ha de haber una buena relación entre los componentes del equipo, ello supone un adecuado aprendizaje que alienta el diálogo abierto y riguroso y la revisión crítica de las opiniones infundadas.

Debe existir en todo grupo al menos un miembro con un talento valioso para el funcionamiento conjunto, muchas veces la Investigación para la Acción, depende de este tipo de personas capaces de Suma.

Los Buenos Equipos, según Goleman entran en estado de Flujo, de gran superación y consecución de logros.

Finalmente Goleman manifiesta la necesidad de aprender a trabajar en Equipo y éste como un Laboratorio para desarrollar este Conocimiento.

Nos parece todo ello importantísimo y que precisamente el Arte como Creación, tiene o promueve todas estas características de Marea Creativa fluida.

También estamos convencidos con la forma de comunicar y practicar el Arte de Beuys, como *“una posibilidad de libertad que existe en todos los hombres”*. Coloca así las cualidades éticas antes que las exigencias del arte, parte de una “Unidad Sintética”, del hombre como

unidad, el arte ya no es la conciencia vanguardista, adelantada, menos aún después de los totalitarismos, los racismos y los infiernos de la segunda guerra mundial, que Beuys sufrió y siempre tendrá presente porque siempre vivirá con sus heridas.

El Arte, participamos con él, puede tener nuevas características, nuevas funciones. La expresión se puede convertir en una participación activa del artista en el mundo, de forma que hasta el espectador pueda participar de la obra de arte creando así un vínculo nuevo con la realidad, que es así una “Revelación del Ser”, continuada.

Los trabajos en Arte comienzan ya a ser mediadores entre el pensamiento y la acción de la época de la posguerra, tratan de expresar un camino de liberación y estas obras, no encajan en el acabado de la obra artística tradicional, son procesos diversos, podríamos decir sintéticos, llenos de cualidades personales y sociales porque incluyen los procesos sociales en los que estaba comprometido y a estos los convertía en colaboradores y participantes de sus obras.

La Plástica Social así es para él “un rostro humano de la tierra, aun por crear”, sin debilitarse por las ideas de nuestro siglo, procuró ser un escultor de lo social, tratando de crear un inicio nuevo desde el abismo del siglo, donde él mismo se encontraba, sin diluirse en él, sino sacando fuerzas del desamparo, de la soledad, de la crisis.

Es esta línea de Arte Social lo que hemos experimentado y tratamos de comunicar con este trabajo.

Como Beuys queremos romper con la dualidad entre el Arte y la Vida, la Naturaleza y el Espíritu, para alcanzar una conciencia de la realidad global. Así creemos firmemente que podemos intentar re-crear las cualidades humanas de forma integrada e integral, aunque este concepto de Arte, coincidimos con él, aún está por alcanzar, diríamos por desarrollar de forma convencida.

Otro gran acierto a nuestro modo de ver de Beuys es no hacer Arte para los museos ni para brillar de forma personal, por ello su taller podía estar en cualquier parte, era mental, un taller de ideas, de reflexión para la Acción, tenía la capacidad de la Inocencia que supone creer que otro mundo es posible y que es posible otra forma de existencia.

Estamos completamente de acuerdo en esta capacidad del Proceso Creador que es capaz de generar, de producir el Arte, si lo sacamos de los convencionalismos y lo integramos en la Vida cotidiana, en el proceso vivo de existir.

Nos interesa mucho su propuesta de un modelo social de Cooperación para el Reparto justo de bienes y la Igualdad para resolver la tensión, la rigidez entre poderosos y desposeídos.

Podemos apreciar que sus Procesos Plásticos estaban plenamente conectados con su Acción personal y ciudadana, y están de plena actualidad en nuestro tiempo del año 2014. Por ejemplo pensaba que la energía derivada de los procesos de reflexión y meditación conjunta, registrados en pizarras, actúa sobre el alma también de los espectadores, es energía espiritual que conecta con los otros, con lo Social.

Queremos añadir que sentimos muy identificados, en su línea de Acción Social Personal y Plástica, porque es una Evolución Personal Espiritual y Social que ineludiblemente necesitamos como Personas y como Humanidad.

Lo interesantísimo de su proceso personal y artístico, es su transformación espiritual, supo evolucionar de forma renovada siguiendo un proceso de autocuración, desde lo Natural, lo Educativo, lo Alternativo, el Cambio, lo Sagrado Universal, la Transformación. Esto consideramos que es lo importantísimo del Arte que al lado de la Meditación o Reflexión nos puede ayudar a salir del caos Personal y Social.

Nos sumamos a sus Fórmulas Importantísimas:

Dinero \neq No es Capital. Capital = Arte.

Hombre = Artista. Arte = Arte Social.

Supo recuperar su Niño Interior, su Yo Sagrado y Ser un gran Maestro desde y con el Arte para la Vida y su Evolución Personal y Social.

Este Camino desde la Naturaleza Espiritual del Hombre y de la Sociedad, es una Aventura en la que nosotros queremos aportar nuestro esfuerzo, trabajo y compromiso.

Recordamos de nuevo a Beuys que afirma en conversación con Friedhelm Mennekes, teólogo, artista de gran sensibilidad:

El Alma humana es lo único que merece ser reconfortado...hablo de "alma" en su sentido más amplio...a lo sensitivo... a lo cognoscitivo, la capacidad de pensar, la Intuición, la Inspiración, la Conciencia del Yo, la fuerza de voluntad. Todo esto ha resultado muy perjudicado y debe ser salvado. Es entonces cuando, de una manera automática se salva también todo lo demás.

Consideramos estas afirmaciones como sonoras propuestas que tocan especialmente nuestra emoción y nuestro pensamiento, nos sentimos completamente próximos a su modo de

comprender e intuir el Alma y de nuevo es el Arte así entendido, el que incluye estas percepciones de forma completa.

Este modo de practicar el Arte crea también un sentimiento de estar componiendo en conjunto nuevos modos de pensamiento, participación y acción ciudadana que al final es lo que se propone el Arte como Creación.

Creemos efectivamente que se puede y se debe hacer todo ello con el Arte, la capacidad de trabajar, de comunicar también todo lo aparentemente comunicable o prohibido y sobre todo de realidades que conciernen a parte de nuestros compañeros, amigos, y contemporáneos humanos, ya que nada está separado, ni mente ni cuerpo, ni individuo ni comunidad. La vida está conectada y es para bien, si somos capaces de evoluciones inteligentes.

Nos parece realmente importante y también muy reconfortante que todas las herramientas contemporáneas sean también puestas a generar Proyectos Creativos. La red de Internet y también las de teléfonos móviles, son recursos a explorar y experimentar de formas que sumen y reúnan recursos para el Bienestar Personal y Social.

Hemos citado a un grupo actual, el Colectivo Boa Mistura, que nos parece uno de los más interesantes de ahora, porque es un equipo que viene de diversas áreas de Conocimiento y se han puesto a compartir sus ideas creativas para colectivos en seria marginación personal y social, a la vez que aporta pensamiento y acción a toda la sociedad.

Estamos también muy de acuerdo con Adela Cortina, en que hay una deshumanización que debemos reparar y que debemos diseñar los aspectos y trazos de una sociedad justa y propiamente humana, y que para ello hay que cultivar la riqueza personal y social, algo que nos sitúa más allá del individualismo y del colectivismo “indeseables”.

Esto genera según A. Cortina, verdadera Cohesión, Coherencia, Conexión y Convivencia Pacífica y sin estos valores a compartir, no se puede progresar porque la convivencia no es posible.

Añade Cortina que sin recursos y valores humanos la Economía no funciona, en un cuerpo social desintegrado, hay una falta de coordinación y una carencia de equipos sociales que funcionen.

Describe, al igual que la Psicología Positiva y Humanista, valores como Honradez, Lealtad,

Confianza, como Recursos Sociales Reales, que dan la base para conseguir los Acuerdos y los Contratos, en este caso personales y sociales humanizados.

De nuevo son personas de gran calidad profesional y humana que coinciden en la Reflexión Ética y Conjunta para la Acción, desde distintos campos del Conocimiento Significativo Expresivo, Revelador de lo Mejor de los humanos.

A la vez todos estos humanos comprometidos hablan de un Nuevo Diseño Social, basado en la Educación de las Conciencias para promover los valores humanos base de una verdadera Democracia.

Manifiesta A. Cortina, la necesidad de reformas radicales.

Denomina continuamente a esta organización social también como redes que den confianza a través de las distintas edades y tiempos de las personas en la protección y en las garantías del Bienestar humano de todos los componentes de la comunidad.

Recuerda al denominado “mundo libre”, el que representa la libertad, que la liberación básica, es la liberación de la necesidad y que solo los países y sociedades que practican este derecho básico, tienen coherencia interna y externa y cuentan con el Capital Social que puede poner en funcionamiento la verdadera Libertad y afirma que esto sería dibujar el gran Círculo Redondo, Rotundo, Evidente, Universal.

Como vemos el lenguaje filosófico y ético, además del psicológico y educativo se puede dibujar y diseñar con formas interesantes y generadoras de lo Mejor, este es el lenguaje del Arte que nosotros queremos y nos gustaría poner en evidencia con este trabajo, es lo que trasciende de lo individual egoísta y da verdadero Espíritu Sagrado Universal.

En este nuevo contexto de lo Social, el Capital está en otro lugar que el que nos dicen las ideologías materialistas y egoístas interesadas en el dinero.

Ya hay muchas voces que desde el Arte tratan de conectar de forma lógica y también emocional inteligente, las herramientas que facilitan los procesos creativos a la invención de nuevas respuestas y comportamientos éticos y positivos.

Hay un nuevo modelo de Economía que circula de forma más decidida en nuestros días al que hacemos referencia en el último apartado de este capítulo, se trata de hacer proyectos rentables y a la vez éticos, es decir que pueden ser eficaces y sostenibles.

El modo negativo de la economía actual es un gran obstáculo por su interés en el lucro rápido y obsesivo.

La Ética supone una elección y una estrategia de más larga espera, pero todos los componentes salen ganando, es el método Ganancia + Ganancia de nuevo, se establecen relaciones de Confianza y Cooperación, las conexiones profesionales son de Igualdad y Respeto.

Podemos Dibujar la Vida con Arte, con el Arte y sabemos que es posible, trazar, perfilar, pintar, dibujar, los elementos o las materias de las que queremos rodearnos, movernos en nuestra vida, la Vida como Proyecto personal.

Los humanos hemos diseñado todo tipo de estrategias de guerra, podemos igualmente y con resultados mejores para todos, planear y bosquejar situaciones, materias y líneas de vida.

Pensamos que este es el recurso que pone a nuestra disposición las herramientas creativas, sabemos que todo ser humano las tiene, ya no podemos ignorar que podemos crear situaciones y contextos donde ser más felices y disfrutar más de todo lo que la naturaleza, la evolución y nuestros antepasados nos han entregado, después de muchos ensayos y muchos errores.

Ya no necesitamos repetir lo que no vale, caer o tropezar en piedras, si podemos pasear entre ellas o hacerlas nuestro refugio o respetar sus cualidades y su belleza.

Es este cambio de pensamiento y de acción lo que nos haría humanos, más inteligentes, más demócratas, justos y bondadosos, y progresar es inventar nuevos modos de vida en vez de repetir modelos que no funcionan o que disfuncionan completamente, hasta crear desorden de forma peligrosa para el avance y el progreso.

La masa crítica o el punto en que todo lo humano germina para recrear nueva vida, ya podemos afirmar, estamos convencidos, de que es el Arte la actividad más capaz para desarrollarlo. Si lo entendemos como Práctica, como Desarrollo de la Intuición personal y colectiva, como Maestría con las Emociones que generan Vida Positiva y Plena.

Así hemos de entender que necesitamos el Arte en nuestra Educación, no solo educarnos a través de él, sino además con, para, en y desde el Arte.

No es una simple transmisión de conocimiento como se da todavía en nuestra educación, sino la donación y el intercambio de Conocimiento en el sentido pleno de la palabra, donde lo que conozco me conoce y me crece, me ensancha la vida y esas vidas más expandidas crean

un género de humanidad con Futuros y Presentes óptimos.

Por otro lado los procesos y Proyectos en conjunto, en equipo, modulan y ligan, enlazan reflexión y acción personal y son capaces de promover la colaboración natural que se da entre iguales. Para ello necesitamos partir de un concepto de Arte ligado de forma íntima con lo más creativo de cada uno de los integrantes y sumarlo de forma habitual al común.

Para conseguir todo ello, debemos estar convencidos de que avanzamos más sin egos y egolatrías que restan y ponen zancadillas en competiciones desleales y no se ajustan a la realidad, al Conocimiento, ni individual, ni colectivo o social.

El Arte como Creación Colectiva, crea Convergencia, Tolerancia, Igualdad, Solidaridad, Colaboración, Colectividad y Comunidad. Es decir enseña a crear Equipo.

Enseña Cooperación y a trabajar de modo Colaborativo. Creemos que es una práctica participativa de Democracia Real, puesta al servicio de la Creación, que suma puntos de vista y de acción, valores personales y sociales.

Todos estos aspectos subrayados a lo largo de este trabajo como capacidad del Arte para hacer posible la Evolución Personal y Social.

Formarnos en la acción del Arte, en la práctica activa del Arte, es una experiencia de Conocimiento que nos hace conocer e identificar las formas que pueden tomar las prácticas artísticas en diferentes contextos. Sobre todo en la Naturaleza nuestra gran conexión.

Creemos que el Arte tiene mucho que ver con la Belleza de las Conciencias por su lenguaje universal, material y espiritual.

Desde 1948, la OMS, Organización Mundial de la Salud, definió Salud como: “el estado completo de bienestar físico, mental y social”.

Así la OMS, da importancia a la consideración positiva de la salud, no a la ausencia de enfermedad simplemente. Esto supone en nuestros siglos un gran salto cualitativo en el que se tienen en cuenta y se subrayan los aspectos emocionales y sociales como sustanciales al bienestar de la persona.

Creemos de nuevo que el Arte debe ser puesto a Co-laborar en Equipo con otros Conocimientos importantes como la Filosofía, la Psicología, la Relajación y la Espiritualidad, que generan las Emociones Positivas, capaces de generar Equipos Conectados a lo Social y

Universal.

En esa Construcción de lo Social Humanamente Evolucionado, puede decir mucho el Arte Creativo sumado a las otras áreas de Conocimiento Personal y Social, para alcanzar el objetivo de Crear lo más valioso: la Suma que es Evolución Positiva.

Son el Arte Creativo + la Psicología Creativa, los que consideramos capaces de generar los lenguajes únicos, aquellos que nos ponen en nuestro umbral más Personal y a la vez más Universal.

La Psicología en sus versiones más Contemporáneas, la Psicología Positiva y la Inteligencia Emocional, trata de ser un compendio de Pensamientos y Fortalezas efectivas que suman hallazgos de los mejores investigadores del Alma y el Comportamiento humanos. Tenemos los mejores métodos de Entrenamiento también, que se conjuntan con los más avanzados experimentos neurológicos y cerebrales.

Si añadimos el entrenamiento Físico, Mental y Espiritual que aporta el Yoga, como herramienta probada y sabia, tenemos una práctica de Interiorización y Meditación que nos funda en nuestro Centro primero, nos sumerge con toda naturalidad en la Realidad completa la visible y la Invisible.

Nos parece muy importante la posibilidad de hacer visible este potencial creativo inteligente.

Tanto la Psicología como el Arte en nuestra línea de trabajo, son la búsqueda de nuestro Ser auténtico, Frankl, Maslow, Seligman. El Yoga es la práctica probada de entrenar nuestro ser esencial que está conectado con el Ser Universal.

También queremos confirmar, que el Arte como Creación es una herramienta que nos ayuda a salir de situaciones de dificultades de todo tipo, pone a nuestra disposición lo abierto, lo flexible y lo más positivo de nuestras capacidades.

Hemos comprobado que el Arte es una vía y un instrumento a nuestro alcance en una buena Educación Activa y Creativa, para producir no solo grandes obras para colgar, sino compartir en conjunto grandes Diálogos y Experiencias para Compartir y Ser.

Si introdujéramos el modo de la Creatividad en el Trabajo y en la Vida, como ya hacen algunas empresas actuales innovadoras, si cuidáramos el caudal de novedad que traemos insertado en nuestros códigos humanos cada uno de nosotros y aprendiéramos a practicarlo a

diario y en todos los contextos y ocasiones, nuestro mundo y la Humanidad daría el Verdadero Paso hacia una Sociedad Inteligente y Constructiva, donde todo supondría un reto personal y colectivo de superación y Suma continuada y feliz.

Nos atrevemos a decir que el modo de desarrollo personal que produce el Arte es imprescindible para avanzar en el conocimiento de los lugares y las mentes preparadas o educadas para salir de estas crisis multiplicadas a la que nos han llevado un sistema de humanos que produce los bloqueos, cortapisas y dificultades sin salidas que ahora mismo sufrimos.

Sabemos que podemos aplicar a los problemas de niños y adultos y a la educación en general la Creación como búsqueda y encuentro de salidas y soluciones eficaces que residen también en nuestras mentes y emociones humanizadas.

La Creación puede y debe estar en nuestro proceso continuo de Aprendizaje y Crecimiento.

Ehrenzweig, un referente de la Educación Artística, en 1967 consideró que el creador en Arte utiliza los mismos métodos que el hombre de ciencia, para afrontar su trabajo. Los dos buscan sentido en lugares de caos real o aparente hasta entonces y conectan los enlaces explorados en un nuevo orden o resolución que exponen ante la realidad.

Afirmamos que se puede hacer del Aprendizaje, un camino creativo de exploración y superación de esquemas chirriantes, oxidados, bloqueados, poco eficaces y además insanos.

Pretendemos y reivindicamos desde este punto de vista, la función Personal y Social del Arte que nos puede ayudar a crear soluciones innovadoras que den respuestas eficaces a todas las crisis actuales que bajo una presencia material nos hablan de las verdaderas crisis de valores sociales, personales y espirituales que esconden.

Arte + Psicología + Yoga, esta es la propuesta que queremos comunicar, como experiencia practicada en forma de talleres colectivos, con personas en dificultad personal y social y con personas normalizadas, con trabajadores de la Educación Personal y Comunitaria y con niños y adultos de todas las edades incluidos en diferentes grupos y colectivos educativos y sociales.

Todo está conectado, conectemos nuestro Conocimiento y nuestra Práctica Creativa más interesante para la Vida llena de Sentido, que es la Buena Vida y el verdadero Capital Inmaterial y Material.

Podemos Evolucionar en lo Óptimo, podemos ser optimistas inteligentes y practicar la Esperanza, que crea Concordia y Avances Reales.

La Creación, es un modo de llamar, de convocar a la Vida, al Misterio que supone la generación de Vida que se expande a lo Espiritual, lo Emocional, lo Mental, además de a lo Físico.

Podemos considerar que Crear, nos Crea y Crearnos, Crea.

7. BIBLIOGRAFÍA DE PROYECTOS

7. BIBLIOGRAFÍA DE PROYECTOS

CATÁLOGOS

1. *Arte y Trabajo Social*. Taller de Arte Contemporáneo. Centro Penitenciario Madrid.2. Alcalá de Henares. 1990.
2. *El Arte como Estrategia*. Consejería de Integración Social de la Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid. 1990.
3. *El Arte como Camino. Memoria, Proyecto y Futuro*. Fundación Colegio del Rey. Alcalá de Henares. 1990.
4. *Proyectos para hablar de Paisaje Humano*. Taller de Arte Experimental. Centro Penitenciario Segovia. Segovia. 1991.
5. *Territorios de Hierro para Explorar La Libertad*. Taller de Arte Experimental. Centro Penitenciario Segovia. Segovia. 1992.
6. *Arte y Salud: Marcos para Papeles Heridos y Materia Curada*. Taller de Arte Experimental. Centro Penitenciario Segovia. Segovia. 1992.
7. *Algo de Nada*. Fundación Fernando de los Ríos. Madrid. 1993.
8. *Laberintos*. Fundación Fernando de los Ríos. Madrid. 1993.

7. 1 PUBLICACIONES - M. ARACELI VICENTE CARRETERO

ARTE + PSICOLOGÍA / ARTE SOCIAL

1. VICENTE, M. “*El Arte como Invención de Respuestas*”. En “*Arte y Trabajo Social*”. Catálogo. Taller de Arte Contemporáneo. Centro Penitenciario Madrid-2. Alcalá de Henares.1990.
2. VICENTE, M. “*La Confianza Fundamental*”. En “*El Arte como Estrategia*”. Consejería de Integración Social de la Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid.1990.
3. VICENTE, M. “*Encuadre del Movimiento*”. En “*Proyectos para hablar de Paisaje Humano*”. Taller de Arte Experimental. Centro Penitenciario Segovia. Segovia.1991.
4. VICENTE, M. “*Trazar Nuevos Mapas*”. En “*Territorios de Hierro para Explorar la Libertad*”. Taller de Arte Experimental. Centro Penitenciario Segovia. Segovia. 1992.
5. VICENTE, M. “*Marcos para Papeles Heridos y Materia Curada*”. “*Arte y Salud: Marcos para papeles heridos y materia curada*”. Taller de Arte Experimental. Segovia. 1992.

6. VICENTE, M. *“An Experimental Art Studio in Segovia Prison-Spain: Talking About Human Landscape. “New Letter 3”*. European Prison Education Association. Inglaterra. 1992.
7. VICENTE, M. *“Arte y Personas en Dificultades Humanas”*. *“Algo de Nada”*. Fundación Fernando de los Ríos. Madrid. 1993.
8. VICENTE, M. *“Arte en Sitio”*. En *“Laberintos”*. Ed. Fundación Fernando de los Ríos. Madrid. 1993.
9. VICENTE, M. *“La Geografía que nos habita”*. *“Laberintos”*. Fundación Fernando de los Ríos. 1993.
10. VICENTE, M. *“Arte en Sitio”*. Revista *“Ni hablar”*. No 4, pp.18-21. Junio. Madrid. 1994.
11. VICENTE, M. *“El Cuidado de las Basuras: Una Experiencia de Arte y Pedagogía en los Vertederos controlados”*. *“Diario de Córdoba”*. Córdoba. 22-6-1994.
12. VICENTE, M. *“Trabajadoras Rebeldes en el Territorio del Arte”*. Revista *“Ni hablar”*. N°6. pp. 54-56. Madrid. 10-1994.
13. VICENTE, M. *“Arte con los Márgenes: Homeopatía Comunitaria”*. Revista *“Ni Hablar”*, N°7. pp. 52-53. Madrid. 12-1994.
14. VICENTE, M.: *“Arte y Ensa – Yos”*. Taller *“Creatividad en Medios Marginales”*. Madrid. 1995.
15. VICENTE, M. *“Pintar con Federico: Arte y Literatura”*. Diario *“Información”*. Alicante. 20-1-1999.
16. VICENTE, M. *“Experiencia de Globalización: Exposición Multimedia España + Suiza + Nueva York + Corea”*. Diario *“Información”*. 20- 4-2000. Alicante.
17. VICENTE, M. *“Arte y Vida”*. Revista *“Educar-Nos”*. N°18. Madrid. 6-2002.
18. VICENTE, M. *“Educación de la Capacidad Creativa”*. *“2º Congreso Internacional de Didácticas 2010”*. Universidades de Girona, Ginebra y Granada. Girona. 2-2010.

PÁGINAS WEB. PROYECTOS PERSONALES Y COLECTIVOS.

M. ARACELI VICENTE

NAVEGAR EN FANTASIA. <http://navenf.blogspot.com>

PAL-ABRA <http://azulpalabra.blogspot.com>

<u>POEMA CONJUNTO</u>	http://poemaconjunto.blogspot.com
<u>INVESTIGAR EL AZUL</u>	http://azulinmenso.blogspot.com
	http://evolucionazul.blogspot.com
<u>CLUB DE LECTORES</u>	http://abracaletra.blogspot.com
<u>ARTE, ILUSTRACIÓN</u>	http://mar-vic-ilustradora
<u>ARTE Y PSICOLOGÍA</u>	http://maravicc.blogspot.com
<u>PSICOLOGÍA Y CREACIÓN</u>	http://wix.com/maravicc/psicología-y-creacion
<u>PUNTOS Y LÍNEAS PERSONALES</u>	http://puntodvida.blogspot.com
<u>PUNTOS VITALES: EL ARTE</u>	http://puntosdvida.blogspot.com
<u>SER AZUL</u>	http://azulser.blogspot.com

8. BIBLIOGRAFÍA

8. BIBLIOGRAFÍA.

- ACERETE, D.M. *Objetivos y Didáctica de la Educación Plástica*. Kapelusz. Buenos Aires. 1980.
- ALAMEDA, S. “Antoni Tàpies”. Entrevista. El País Semanal. 12-2-1995.
-“La Vida por Tàpies”. El País Semanal. 31-10-2004.
- ALUMNOS DE BARBIANA. *Carta a una Maestra*. Nova Terra. Barcelona. 1970.
- ÁLVAREZ URÍA, F. *Sujetos Frágiles*. F.C.E. Madrid. 1989.
-*Miserables y Locos*. Tusquets. Barcelona. 1983.
-*Materiales de Sociología del Arte*. Siglo XXI. Madrid. 2008.
- AUGÉ, M. *Los -no lugares. Espacios del anonimato*. Gedisa. Barcelona. 1993.
- BACHELARD, G. *La poética del espacio*. F.C.E. Buenos Aires. 1990.
- *El Agua y los Sueños*. F.C.E. México. 1993.
- BALLART, P. *Eironeia: la figuración irónica en el discurso literario moderno*. Sirmio. Barcelona. 1994.
- BARAÑANO, C. “En La Luz del Atardecer”. En “Senders”. Catálogo J. Llobell. Obra Social CAM. Valencia. 2007.
- BARBER, L. *John Cage*. Círculo de Bellas Artes. Madrid. 1985.
- BARROS. *Educación Utilitaria o Liberadora*. Marsiega. Madrid. 1974.
- BASABE J. *Síntesis del Pensamiento de Fromm*. Nova Terra. Barcelona. 1974.
- BECK, A.T. *Terapia Cognitiva de la Depresión*. Desclée de Brouver. Bilbao. 1986.
- BERNÁLDEZ, C. *Joseph Beuys*. Nerea. Guipúzcoa. 1999.
- BEUYS, Joseph. “Joseph Beuys”. Catálogo. Exposición M.C.A. Reina Sofía. Madrid. 1994.
Película Peter Herrmann 1984/1987. “Desde aquí... Dos entrevistas con Joseph Beuys”.
M.N.C.A. Reina Sofía 1994. Programa de Cine y Vídeo 1994.
- BISQUERT, A. *Las Artes Plásticas en la Escuela*. Instituto de Ciencias de la Educación. Ministerio de Cultura. Madrid. 1978.
- BOZAL, V. *La Necesidad de la Ironía*. Visor. Madrid. 1999.
- BREA, J.L. *La Era Postmedia*. Centro de Arte de Salamanca. Salamanca. 2002.
- BROSSE, T. *Conciencia-Energía*. Taurus. Madrid. 1981.
- BRUNER, J. *La Educación puerta de la Cultura*. Visor. 2000. Madrid.
- BUCAJ, J. *El Camino de la Espiritualidad*. De Bolsillo. Barcelona. 2011.

- BUBER, M. *Yo y Tú*. Nueva Visión. Buenos Aires. 1976.
- CARLING, J. *El Factor Humano*. Seix Barral. Barcelona. 2009.
- CARROLL, L. *Alicia en el País de las Maravillas*. A.E. Madrid. 1976.
- *Alicia a través del Espejo*. Alianza. Madrid. 1976.
- CASA ESCUELA SANTIAGO1. *Escritos Colectivos de Muchachos del Pueblo*. Popular. Salamanca. 1979.
- CASTRO CUBELLS, C. *Encuentros con la Biblia*. Cristiandad. Madrid 1977.
- CASTRO, I. *La Explotación de los Cuerpos*. Debate. Madrid. 2002.
- CATOIR, B. *Conversaciones con Antoni Tàpies* Polígrafa. Barcelona. 1989.
- CIRLOT, J. E. *Diccionario de Símbolos*. Labor. Barcelona. 1981.
- CODD, C. *Introducción a la Yoga de Patanjali*. Orión. México. 1975.
- COQUELLE, D. *Introducción a los Chakras* Robin Book. Barcelona. 1996.
- CORTAZAR, J. / DUNLOP, C. *“Los Autonautas de la Cosmopista”*. Muchnik. Barcelona. 1983.
- CORTINA, A. *“El Capital Social: la riqueza de las naciones”*. “El País”. 12 de agosto. 2000.
- CORZO, J. L. *Escritura Colectiva. Teoría y Práctica de la Escuela de Barbiana*. Anaya. Madrid. 1983.
- *Leer periódicos en Clase*. Popular. Madrid. 1989.
- COSTA Y LÓPEZ, M Y E. *Salud Comunitaria*. Martínez Roca. Barcelona. 1986.
- CSIKSZENTMIHALYI, M. *Fluir*. Kairós. Barcelona. 1996.
- DALAI LAMA. *Con el Corazón abierto*. De Bolsillo. Barcelona. 2004.
- DE BONO, E. *El Pensamiento Lateral*. Paidós. Barcelona. 1986.
- DESHIMARU, T. *La Práctica del Zen*. Kairós. Barcelona. 1990.
- DEWEY, J. *Democracia y Educación: una introducción a la Filosofía de la Educación*. Losada. Buenos Aires. 1971.
- DOMENACH, J.M. *Las Ideas Contemporáneas*. Kairós. Barcelona. 1983.
- DUCHAMP, M. *Notas*. Tecnos. Madrid. 1989.
- DURÁN, M. *“La Fundación es como un Templo”*. Entrevista a Tàpies. Revista “El Guía”. N.5. 1990.
- DÜRCKHEIM, K. *Meditar, por qué y cómo*. Mensajero. Bilbao. 1982.
- ECO, U. *La Estructura Ausente*. Lumen. Barcelona. 1992.

- *Semiología Cotidiana*. Lumen. Barcelona. 1986.
- EINHORN, S. *El Arte de la Bondad*. Debolsillo. Barcelona.2006.
- ELIADE, M. *Lo Sagrado y lo Profano*. Guadarrama. Barcelona.1979.
- *Yoga Inmortalidad y Libertad*. La Pléyade. Buenos Aires. 1977.
- *Mito y Realidad*. Guadarrama. Barcelona. 1981.
- ELLIS, A. y HARPER, R. A. *Manual de Terapia Racional Emotiva*. Descleé de Brouwer. 1990
- ENDE, M. *La Historia Interminable*. Alfaguara. Madrid. 1982.
- ERNST, M. *Escrituras*. Polígrafa. Barcelona. 1982.
- ESPALIÚ, P. “CARRYING”. Piezas y Acciones en el Sida. Folleto.1992.
- EXLEY, H. *Ojalá camine por la Belleza. Palabras de Paz y Sabiduría de Indios Norteamericanos*. Edaf. Madrid. 1998.
- FANCELLI, A. “John Cage descubre el silencio” Artículo. “El País”. Madrid. 14-8-1992.
- FELDENKREISS, M. *La Conciencia por el Movimiento*. Paidós. Buenos Aires. 1980.
- *La dificultad de ver lo obvio*. Barcelona. Paidós, 1991.
- *El poder del Yo. La Autotransformación a través de la espontaneidad*. Barcelona. Paidós. 1993.
- FERGUSON, M. *La Conspiración de Acuario*. Kairós. Barcelona. 1990.
- FERRATER MORA, J. *Diccionario de Filosofía*. Sudamericana. Buenos Aires.1970.
- FINKIELKRAUT, A. *La Derrota del Pensamiento*. Anagrama. Barcelona. 1987.
- FREINET, C. *El Texto Libre*. Laia. Barcelona. 1970.
- *El diario escolar*. Laia, Barcelona, 1974.
- FREIRE, P. *La Educación como Práctica de la Libertad*. Siglo XXI. Madrid. 1973.
- *Pedagogía del Oprimido*. S. XXI. México.1970.
- FRANKL, V. *El Hombre en busca de Sentido*. Herder. Barcelona. 1979.
- FROMM, E. *La Revolución de la Esperanza*. Fondo de Cultura Económica. México.1970.
- *Budismo Zen y Psicoanálisis*. F.C.E. Madrid. 1979.
- *Del Tener al Ser*. Paidós. Barcelona. 2007.
- FLUXUS. “*En el espíritu de Fluxus*”. Fundación Antoni Tapies. Catálogo. Barcelona.1994.
- FUNKE, C. *Corazón de Tinta*. Siruela. Madrid. 2009.
- FUSTIER, M. *Pedagogía de la Creatividad*. Index. Barcelona. 1975

- GAARDER, J. *El Mundo de Sofía*. Siruela. Madrid. 1994.
- GARCÍA, J. / MORENO, S. *Conceptos Fundamentales de Psicología*. A.E. Madrid. 2011.
- GOLEMAN, D. *Inteligencia Emocional*. Kairós. Barcelona.1996
- *La Práctica de la Inteligencia Emocional*. Kairós. Barcelona.1996.
- *El Cerebro y la Inteligencia Emocional: Nuevos Descubrimientos*. Ed. B. Barcelona.2012.
- GOLEMAN, D. / KAUFMAN, P. / RAY M. *El Espíritu Creativo*. Zeta. Barcelona. 2009.
- GOODMAN, N. “*Maneras de hacer mundos*”. La Balsa de la Medusa. Madrid. 1990.
- GONZÁLEZ, M. *Las claves del Arte, últimas tendencias*. Ariel. Barcelona. 1989.
- GUERRA, SANTIAGO. *Yoga Físico y Mental*. Centro de Yoga “Ahimsa”. Salamanca. 1980.
- GUILLÉN, A. “*Páginas de Información Ambiental*”. Rev. Nº 34. Septiembre 2010.
- HEISENBERG, W. Y OTROS. *Cuestiones Cuánticas. Escritos místicos de los físicos más famosos del mundo*. Kairós. Barcelona.1987.
- HERRIGUEL, E. *Zen en el Arte del Tiro con Arco*. Kier. Buenos Aires. 1991.
- HOGARTH, R. M. *Educación la Intuición. El desarrollo del Sexto Sentido*. Paidós. Barcelona. 2002.
- HONG XIN, C. “*Trascendencia y Transformación*”. Entrevista a Bill Viola. Art in América. 2-15-2013.
- ILLICH, I. *Energía y Equidad*. Crítica. Barcelona.1974.
- JAY LINN, S. / GARSKE, J.P. *Psicoterapias Contemporáneas. Modelos y métodos*. DDB. Bilbao.1988.
- JANKELEVICH, W. *La Ironía*. Ed Taurus. Madrid. 1982.
- JIMÉNEZ, J. *La Vida como Azar*. Mondadori. Madrid. 1989.
- JUNG, C. G. *Psicología y Alquimia*. Plaza Janés. Barcelona. 1989.
- Kandinsky, V. *De lo Espiritual en el Arte*. Labor. Barcelona. 1992.
- KRUSCHE, H. *Libre como el Águila. PNL y Chamanismo*. Sirio. Málaga. 2003.
- LAING, J. Y OTROS. *La Experiencia Trascendente en relación con la Religión y las Psicosis*. En *El Arte como Terapia*. Herder. Barcelona. 1987.
- LAING, R. *La Política de la Experiencia*. Crítica. Barcelona. 1977.
- LAMBERT, R. *Introducción a la Historia del Arte*. Gustavo Gili. Barcelona. 1985.
- LAPIERRE, A / AUCOUTURIER, B. *Simbología del Movimiento*. Científico-Médica. Barcelona. 1983.

- LARRAURI, M. *La Educación según John Dewey*. Tandem. Valencia. 2012.
- LIPMANN, M. Y OTROS. *La Filosofía en el aula*. De la Torre. Madrid.1992.
- LLACH, L. "*IAmb El Somriure, La Revolta*". Ed. Ariola. 205.105 I. LP. Barcelona. 1982.
- LLOBELL, J. *La Ironía como Estrategia y Reflexión en la Creación Plástica desde los años ochenta*. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica. Valencia. 1996.
- "*Jo Sóc Tota la Realitat*". Catálogo "*Senders*". Obra Social CAM .Valencia. 2007.
- "*El Vínculo Poético*". Catálogo. Universidad Miguel Hernández. 2009.
- "*El Espacio de Arte y Naturaleza La Font del Molí. La Conexión con el Escenario de la Vida*". En Support/Surface. Fundación Cañada Blanch. Valencia. 2011.
- "*La Línea como expresión de lo Íntimo*". Fundación Cañada Blanch. Valencia. 2010.
- "*La Experiencia Artística de lo Sagrado, la Ruta de los Ermites*". Rev. DEFORMA. Sendemá. 2012.
- LOWENFELD, V. / BRITAIN, W. L. *Desarrollo de la Capacidad Creadora*. Kapelusz. Madrid. 1980.
- MARCHÁN, S. *Del Arte objetual al Arte del Concepto*. Akal. Madrid. 1988.
- MARÍN GARCÍA. T. *Creación Colectiva. Análisis comparado de los equipos de Artes Visuales en la Comunidad Valenciana de 1981 a 2000*. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia. 2008
- MASLOW, A. *La Personalidad Creadora y El Hombre Autorrealizado*. Kairós. Barcelona. 1982.
- MAUSS, M. *Introducción a la Etnografía*. Istmo. Madrid. 1974.
- MAYER, M. *Una pesadilla en mi armario*. Altea. Madrid. 1982.
- MENDIETA, A. "*Ana Mendieta*". Catálogo. C. Galego A.C. / Fundación A. Tàpies. 1996.
- MENNEKES, F. "*Beuys*". Catálogo. Caixa Balears. Palma de Mallorca.1992.
- MILANI, L. *Experiencias pastorales*. Introducción y Traducción: CORZO, J.L. Marsiega. Madrid. 1975.
- *Dar la palabra a los pobres. Cartas de L. Milani*. ACC. Madrid .1995.
- MOVIMIENTO DE COOPERAZIONE EDUCATIVA. *A la Escuela con el Cuerpo*. Reforma de la Escuela. Barcelona. 1979.
- MONCLÚS, A. *Pedagogía de la Contradicción*. Anthropos. Barcelona.1988.

- MOYA, A. Boletín *Zehar*. No 27. Centro Arteleku. Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián. 1994.
- NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY. *Los reinos del MAR*. RBA. Barcelona. 1995.
- NISBET, J. / SHUCKSMITH. J. *Estrategias de Aprendizaje*. Madrid. Santillana. 1987.
- NOVAES, M.E. *Psicología de la Aptitud Creadora*. Kapelusz. Argentina. 1973.
- OSBORN, A.F. *Imaginación aplicada*. Velflex. Madrid. 1997.
- PANNIKAR, R. *La Plenitud del Hombre*. Ed. Siruela. Madrid. 1999.
- PONCE DE LEÓN, P. “Yoga en busca de la Armonía”. Entrevista a RAMIRO CALLE. Rev. “Psychologies”. N.8. 2005.
- PORCEL, V. “*Quaderns de la Mediterrània*”. N° 12. 2009.
- PULLMAN, P. *La Brújula Dorada*. Ed. B. Barcelona. 2007.
- PRINZHORN, H. *Expresiones de la Locura. Arte de los Enfermos Mentales*. Cátedra. 2012.
- RICARD, M. *En Defensa de la Felicidad*. Urano. Barcelona. 2005.
- ROBERTSON, D. *El Microscopio y la Vida*. Destino. Barcelona. 1980.
- RODARI, G. *Gramática de la Fantasía*. Avance. Barcelona. 1979.
- ROMANO, GIANNI. Entrevista a Boltansky. “*Vamos a contar mentiras*”. Rev. Lápiz. N°84. Febrero, 1992.
- ROOT-BERNSTEIN, R Y M. *El Secreto de la Creatividad*. Kairós. Barcelona. 2002.
- RUBIO, PILAR. “*El Signo del Gorila*”. Babelia. País. Madrid. 14-6-1994.
- SALA, C. Y JOVER, L. *Técnicas de Impresión en la Escuela*. Avance. 1975.
- SAVATER, F. *Borges: La Ironía Metafísica*. Ariel. Barcelona. 2008.
- *Ética para Amador*. Ariel. Barcelona. 1992.
- SEBEEK, T.A. / UMIKER, J. *Sherlock Holmes y Charles S. Pierce .El método de Investigación*. Paidós. Barcelona. 1987.
- SELIGMAN, M. *La auténtica Felicidad y Aprenda Optimismo*. Ed. B. Barcelona. 2005.
- *Indefensión*. Ed. Debate. Madrid. 1989.
- SERRA, X. “*Somos conscientes de una triple experiencia: sensible, inteligible y espiritual*”. “*Una meditación con Raimon Panikkar*”. VIII Congreso Internacional de Antropología Filosófica. Madrid 2008. En Revista “Yoga”. Abril 2013. Zaragoza.
- SERVAN-SCHREIBER, D. *Curación Emocional*. Kairós. Barcelona. 2005.
- SKINNER, S. *Geometría Sagrada*. Ed. Gaia. Madrid. 2007.

- SOPEÑA, A. *“Dos coordenadas de la personalidad: Motivación y Tiempo”*. Univ.P.SA. Salamanca.1975.
- SPECK, R. Y ATTNEAVE, C. *Redes Familiares*. Amorrortu. Buenos Aires.1974.
- SPIEGELMAN, J.M Y MIYUKI, M. *Budismo y Psicología Jungiana*. Índigo. Barcelona. 1985.
- STEINER, R Y OTROS. *La Sabiduría de los cuentos de hadas*. R. Steiner. Madrid. 1987.
- SUBIRATS, E. *La Flor y el Cristal*. Anthopos. Barcelona. 1986.
- SUZUKI, D. T. Y FROMM, E. *Budismo Zen y Psicoanálisis*. F.C.E. Madrid. 1979.
- SUZUKI, D. *Introducción al Budismo Zen*. Mensajero. Bilbao. 1986.
- TRÍAS, E. *Por qué necesitamos la Religión*. Debolsillo. Barcelona. 2000.
- *La Edad del Espíritu*. Destino. Barcelona. 1994.
- TÀPIES, A. *La Práctica del Arte*. Ariel. Barcelona. 1971.
- *“La Cultura del Mestizaje”*. País Semanal. 12-10-1995.
 - *“El Arte moderno, la Mística y el Humor”*. Catálogo C. A. Reina Sofía. Madrid. 2000.
 - *El Arte y sus lugares*. Siruela. Madrid. 1999.
 - *“La Pintura según Tàpies”*. Artículo. “El País Semanal”.13-3-2000.
- THIEBAUT, C. *Conceptos fundamentales de Filosofía*. Alianza. Madrid. 2011.
- TUCCI, G. *Teoría y Práctica del Mandala*. De Bolsillo. Barcelona. 1974.
- VAN LISEBETH, A. *Aprendo Yoga*. Pomaire. Barcelona. 1979.
- VÁZQUEZ, C Y OTROS. *“Reacciones frente al trauma: Vulnerabilidad, Resistencia y Crecimiento”*. En E. Fernández-Abascal. *Las emociones Positivas*. Pirámide. Madrid. 2007.
- VIOLA, B. Catálogo. Fundación la Caixa. 2004.
- VICENTE, M. A: *“Psicología como Búsqueda del Ser. Psicología Existencial”*. Tesina. Univ. P.SA. Salamanca.1976.
- VISIONES PARALELAS, ARTISTAS MODERNOS Y ARTE MARGINAL. Catálogo. M.N.C.A. Reina Sofía. Madrid. 1993.
- WATZLAWICK, P. *El Lenguaje del Cambio*. Herder. Barcelona.1983.
- *El Arte de amargarse la Vida*. Herder. Barcelona. 1990.
- WATZLAWICK Y OTROS. *Teoría de la Comunicación Humana*. Herder. Barcelona. 1985.
- WRIGHT, R. *Nadie pierde: La teoría de juegos y la lógica del destino humano*. Tusquets. 2005.

PELICULAS

BEGNINI, R. “*La Vida es Bella*”. Miramax International / Mario & Vittorio Cecchi Gori / Melampo Cinematografica. Italia. 1997.

CABRERA, S. “*La Estrategia del Caracol*”. Caracol TV. Colombia. 1993.

JEUNET, J.P. “*Amelie*”. Vértigo Films. Francia, Alemania. 2001.

LINKLATER, R. “*Escuela de Rock*”. United International Pictures (UIP). Estados Unidos, Alemania.

PETERSEN, W. “*La Historia Interminable*”. Warner Bros. EE.UU. 1984.

SMITH, J.N. “*Mentes Peligrosas*”. Laurenfilm. Estados Unidos. 1995.

WEITZ, CHRIS. “*La Brújula Dorada*”. Película. New Line Cinema y Scholastic Media. EE.UU. 2007.

PÁGINAS WEB DE AUTORES REFERIDOS E IMÁGENES

ABAD, A. <http://www.zexe.net/>

CAGE, J. <http://johncage.org/>

GUILLÉN, A. <http://www.flickr.com/people/microagua/>

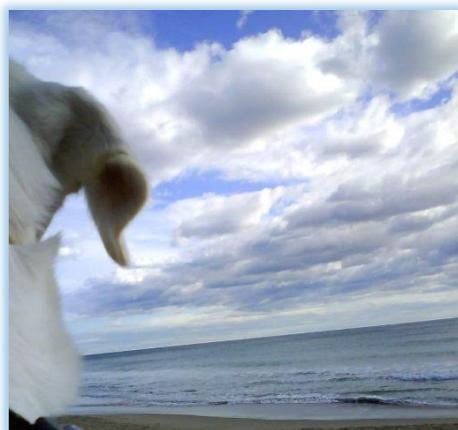
HESSE, H. <http://www.hermann-hesse.de/es>

LLOBELL, J. <http://www.joanllobell.es/>

MILANI, L. <http://www.amigosmilani.es/index.php?q=grupomilani>

TAPIES, A. www.fundaciotapies.org

VIOLA, B. <http://www.billviola.com/>

AÑO 2014