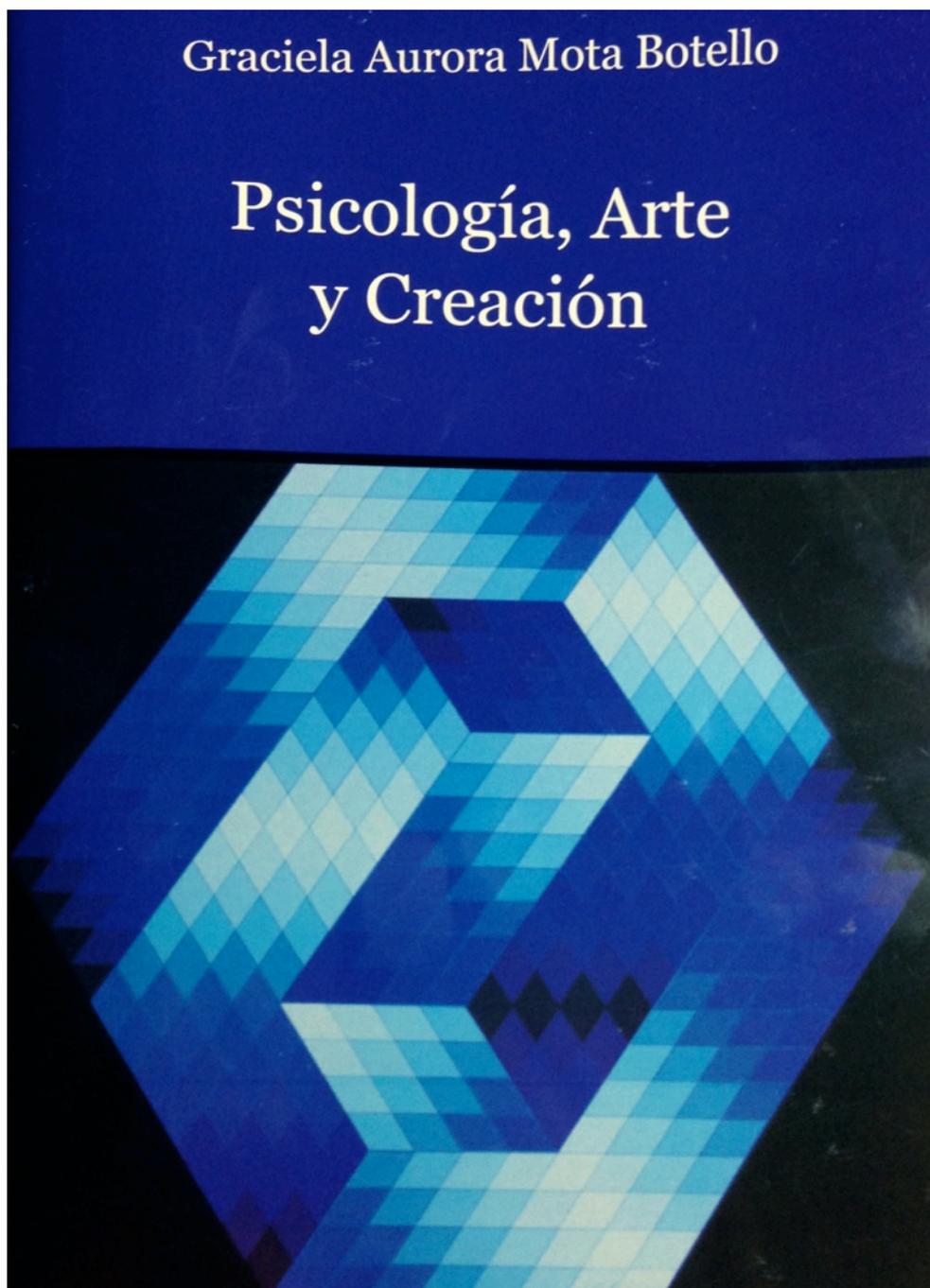
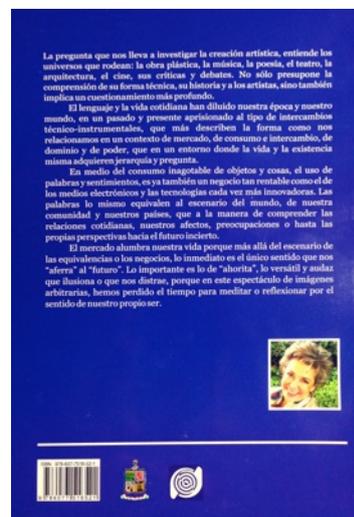
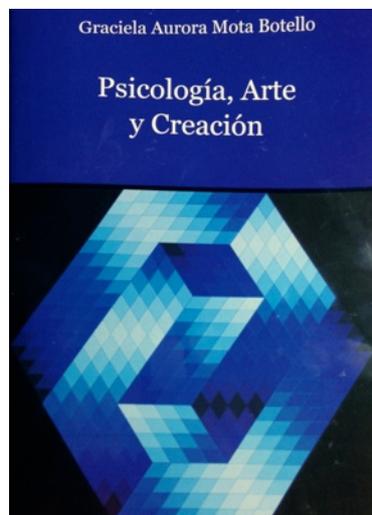


Psicología, Arte y Creación



GRACIELA A. MOTA BOTELLO
AUTORA



CONTENIDO

Reseña por Nallely Zetina Nava 127

Autora Graciela A. Mota Botello 130

Reseña del libro: Dra. Mota Botello, *Psicología, Arte y Creación*, México, 2011.

Nallely Zetina Nava

“Cuando el arte renuncia al sentido dialógico que proviene de su forma interrogante, se aleja de su origen y de la manera de equipararse a la extraordinaria libertad que posee el sentido de la vida humana. Emparentadas ambas desde la misma estructura ontológica, requieren de sí y se corresponden mutuamente como interlocutores. Cada una constituye un motivo de acompañamiento y retorno, que siempre alumbra un acontecimiento, nunca la repetición de un comienzo similar o equiparable a experiencias previas”.
G.Mota (p.18)

Psicología, Arte y Creación editado por el Mtro. Ismael Vidales Delgado y publicado por el como No. 33 del Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica del Estado de Nuevo León, se conforma de doce capítulos, una introducción y tres sendas.

Para acceder en su versión electrónica debe hacerlo por el link: <http://www.caeip.org/altos-estudios.php>.

Durante la presentación del Libro *Psicología, Arte y Creación* realizada en el Auditorio “Dr. Luis Lara Tapia” en la Facultad de Psicología de la UNAM, en noviembre de 2012, asistieron como comentaristas los Mtros. Ricardo Trujillo, coordinador del Procesos Sociales y Psicoculturales de la Facultad, Concepción Moran Martíne, la Lic. Blanca Reguero Reza y el Dr.

Ignacio Ramos Beltrán. Si desean acceder a ella, pueden hacerlo mediante el acceso electrónico del siguiente link: <http://www.ustream.tv/recorded/27203328>

Con la participación inicial del Mtro. Trujillo, a continuación reproducimos algunos de sus textos, así como la participación de la Lic. Blanca Reguero Reza, quienes con gran agrado generaron un ambiente

profundo y lúdico en los asistentes y en la autora.

“El libro es una casa de citas. Bajo una trama cuidada para avanzar, está lleno de citas originales en respuesta a que cuando lo estaba escribiendo, quería que el futuro lector tuviera acceso directo a los autores originales. No, a los que citan las citas de aquellos que citaron a autores que a su vez citaron a los que los citaron.” G.Mota

¿Cuál es el dato en la Psicología Social? Interroga el Ricardo Trujillo. Es muy sencillo, el dato es la “vida cotidiana” porque es el mejor lugar donde se puede mirar y hacer crítica de lo real, el espacio básico para desnaturalizar lo natural como diría Roland Barthes o, como Blondel lo afirma, es donde la cultura (como un cuerpo) y el cuerpo (como sistema interpretativo) representan mutuamente los fenómenos que definen la interpretación y al “ser”.

Por lo tanto, si el dato es la “vida cotidiana”, el psicólogo social enfrenta un reto particular, está expuesto a confrontar la realidad... Desde la comprensión y la intervención, que son dos procesos fundamentales dada la complejidad de una sociedad tan irónica como la posmoderna.

Un momento basta para sentarse a contemplar nuestro espacio

contemporáneo. Lo público y lo privado juegan al *role playing*; el cuerpo deviene culto y la belleza se retoca digitalmente; lo grotesco se pone de moda; el arte es diseño de interiores; el estado declara que nunca pudimos estar mejor; la salud, el conocimiento, la identidad y el amor se consiguen en *Ebay*... en un último análisis, son actos vivenciales y estéticos.

Por otro lado, buscamos contener lo inevitable: las investigaciones biológicas y genéticas van detrás del último reducto de nuestra realidad, la muerte y el tiempo; buscamos soluciones para alargar nuestra vida a través del “gen de la muerte”, consumimos productos como alimentos, pastillas e inyecciones para mantener nuestra edad; ocluimos “toda” angustia o malestar con “cualquier droga” que nos entretenga de ella, y por droga podemos considerar el cigarro, el alcohol, la marihuana, o con extensión del término el trabajo, las relaciones peligrosas, la televisión o como los gringos llaman la “pura adrenalina men”.

Es tiempo de que todos seamos diferentes, de lo extremo que se vuelve norma, de la “Coca cola extrema” que es la mezcla del símbolo de la cultura de consumo con su opuesto, daría lo mismo que sacaran la “Coca cola naturista”.



Mtro. Ricardo Trujillo en la Presentación del libro:
Psicología, Arte y Creación

Es factible cualquier clase de contracultura porque es asimilada por el mercado; por ejemplo las diversiones surgidas de los “guetos” urbanos hoy existen como posibilidad de ser *xbiker*, *hacker*, *gamer* o *skater* patrocinado por una compañía multinacional.

Con este enfoque, el psicólogo social debe ser punta de contacto entre el pensar, imaginar y el actuar, y no menos importante, entre el universitario y su sociedad... ya que en las condiciones en las que nos encontramos, con un futuro presidente que escribe más libros que los que lee, podemos afirmar que en el mundo nos hacen falta muchos más psicólogos sociales...

Y particularmente la reflexión sobre el arte, la embriaguez como experiencia, lo lúdico, el tiempo y el *eros*.

Como acto particularmente estético, de encuentro con la alteridad que como bello y divino devienen en asombro.

Por lo que como los románticos regresaron al debate filosófico y artístico esta categoría que persiste constante y eternamente en la búsqueda del absoluto.

De alguna forma Rilke, define el acercamiento estético como “lo bello es el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar”.

Con esto en mente, la Facultad de Psicología, a través de nuestras académicos presentes, del interés por el preguntar vigente en nuestros estudiantes, se abre este espacio para el diálogo e intercambio de perspectivas y conocimientos.

Sean pues bienvenidos, académicos y alumnos, están cordialmente invitados a que en estos días sigamos construyendo nuestro patrimonio cultural... reivindicado en la frase de José Vasconcelos que es sustancia del lema de la UNAM... "Por mi Raza, Hablará el Espíritu"...



Blanca Reguero plantea que para hablar de *Psicología, Arte y Creación* de la Dra. Graciela Mota, tenemos que entender las preguntas centrales que servirán de guía a lo largo de todo el texto y que serán el punto de unión entre los tres momentos/sendas que componen la estructura del texto.

Siendo las preguntas: ¿Cuál es el propósito del arte para el humano? Y ¿Cómo es posible lograr un estudio del Arte?

Para lograr responder a lo anterior la Dra. Graciela Mota nos propone tres sendas mediante las cuales es posible acercarse al objeto de estudio, *el arte*.

Estos tres caminos son 1) Psicología del arte, 2) Arte y creación como existencia y 3) Creación como mundo, tiempo y deseo.

Siendo así que estas sendas, tras una lectura cuidadosa, nos empiezan a bosquejar un gran camino el cual permitirá entender de manera más extensa el objeto del Arte.

Justamente esta metáfora, el camino, será la base que sostendrá esta pequeña disertación.

La reflexión inicial que se debe hacer es ¿cómo es un camino? siendo un poco rigurosos nuestra respuesta se volvería demasiado extensa ya que un camino puede ser lineal o circular, puede ser recto con una única dirección o lleno de bifurcaciones, puede tener un principio y un final establecido o puede formarse como una espiral infinita que siempre regresa sobre sí misma.

Siendo éste nuestro campo de posibilidades ¿qué clase de camino es aquel que nos pinta la mano firme de la Dra. Mota?

Tendremos que responder que es un camino de esos que no conocen ni principio ni final, con demasiadas ramas para recorrerlas todas.

Ahora bien, cómo debemos tratar un camino con estas características, lo que debemos hacer es entender que cuando un camino no conoce principio ni final, de estos se pueden describir múltiples: la sociedad, el lenguaje, el humano mismo es porque el camino habita tan profundo en nuestro pensamiento que para nosotros aparece como naturaleza misma, logrando permear todo nuestro ser con el mundo.

Permítanme aclarar esto, plantea: la sociedad existe hace tanto como el

humano puede nombrarse a sí mismo humano, misma razón para que nuestra comprensión de la realidad y actuación en la misma este completamente afectada por aquello que se entiende como ser social; podemos decir que nuestra naturaleza ética es social, ya que no nos es posible imaginarnos un punto en el que humano y sociedad estén separados, inclusive si nos imagináramos algo parecido a esto, esta imagen que lograríamos estaría trastocada severamente por nuestra comprensión de la realidad humana que como ya dijimos esta inmanente determinada al ser social.

¿Cuál es el sentido de toda esta explicación? No únicamente hacer la analogía entre arte y sociedad que nos llevaría a concluir que nuestra naturaleza ética es también artística, sino también abrirnos paso

hacia la primera senda que nos hará recorrer el texto, una de las bifurcaciones de nuestro camino.

En esta primera senda: *Psicología del Arte* podremos ver un amplio recuento histórico del pensamiento que la psicología con sus herramientas ha logrado esbozar en sus intentos de acercarse al objeto artístico.

Este recorrido de los primeros intentos que la psicología experimental realiza, partiendo de lo sensorial para intentar explicar la relación de lo interior con lo exterior, dándose cuenta posteriormente del aumento de la complejidad del fenómeno artístico que deja de ser un mero dato sensorial para convertirse en una multiplicidad de variables que parten de los procesos formales de adquisición de información (es cierto si no pudiéramos hacer esto, ni

siquiera podríamos conocer algo que estuviera fuera de nosotros como las manifestaciones artísticas), luego los procesos simbólico-sociales que nos permiten denominar una expresión particular como arte y que definen aquello que es posible de agradarnos y aquello que ni siquiera se debe contemplar.

Llegando, finalmente, a la elaboración del sentido que se enraíza en la estructura misma de lo vivido en cuanto a vivencia de la "otredad" como condición de posibilidad en la elaboración de sentido, como dice la Dra. Mota:

"La actuación de 'interlocución' será en consecuencia, la condición que permite tornarla en conversación, porque los dialogantes no podrán supeditarse ni restringirse al valor intrínseco de las palabras, como tampoco a las contingencias inmediatas



Presentación del libro: Psicología, Arte y Creación

“El libro responde a la obsesión de buscar la verdad. Primero llegue a la ciencia y al ver que es una verdad que a veces no es tan verdadera me fui a la filosofía. En la idea de hacer puentes entre varias disciplinas. Cuando me puse a estudiar a los filósofos serios y duros, que no hablan español, me fui a los más duros y por ello, empecé a caminar por la vía de una serie de preguntas, que no eran solamente las que ellos decían, las que para mí, había que abordar.” G.Mota

del intercambio con los demás”.

Entendiendo así la formación de una tercera naturaleza que no es la del individuo, ni la del otro, a saber, el sentido. Que se forma en la conversación “debido a que su espíritu de supraindividualidad que da acceso a la instauración de un

sentido propio, sólo puede ser realizado a partir de un ‘otro’ porque depende de respetar las ‘reglas del juego’ que de ella misma emanan, cuando lo que se pone de manifiesto es que involucra una ‘simbólica de lo vivido”.

De este recorrido por el estudio psicológico del arte, la Dra. Mota, logra extraer el concepto

de relación como base del entendimiento de lo artístico “ahora es claro que la belleza como concepto, no está ni en las propiedades físicas de la obra como tampoco en los artistas o el espectador”.

Infiriendo así al arte como la relación entre una multitud de campos y proponiéndonos ampliar el estudio de la experiencia

empírica de la vida a una experiencia empírica-estética de la vida.

Justamente esta línea final es la que nos da la relación con segunda senda: *Arte y creación como existencia*.

Para empezar el abordaje de esta segunda bifurcación la Dra. Mota retoma otro concepto básico en el entendimiento del arte: la *imaginación* para cuyo estudio parte desde su definición por medio de la filosofía, siendo su primer peldaño Kant del cual logra extraer el concepto de imaginación como síntesis y hace la primera diferencia entre lo imaginario, lo conceptual y lo real.

De esta forma define la imaginación como una imagen sin concepto, a forismo que es necesario tener en mente ya que marcará la pauta del desarrollo del pensamiento estético el cual retoma en Sartre y

su definición de la imaginación cuyas influencias en la fenomenología Husserliana son evidentes.

Sartre partirá del concepto de imaginación como "irrealización" logrando así la separación fundamental entre lo imaginario y lo real, aquello que es real es real como mundo de posibilidades actuales, es continuo devenir ya que lo que me aparece ante los sentidos hoy, podría modificarse extensamente mañana, o acaso es el sujeto el cual modifica su pensamiento y por esto ya no vuelve a ver la misma realidad una segunda vez.

Es en esta forma que separa la imagen del pensamiento cuya cualidad primera es definir, concretar, formarse conceptos que permanecen fijos, son mundos concretos sin posibilidades, ya que es sólo mediante el

pensamiento que nos comportamos en el mundo y sin una determinación fija de la identidad del mundo no seríamos capaces de movernos en él.

La imaginación en cambio es mundo de definición y posibilidad al mismo tiempo, es estrictamente diverso de lo real ya que es sintético, nos aparece todo de golpe, pero no es definición, es más bien mundo de creación y por lo mismo de posibilidad infinita, sólo en la imaginación podemos conjuntar pedazos separados de lo real y transformarlos en algo que dentro del pensamiento se endurecerá como un concepto.

Todo lo anterior lleva a determinar el arte como condición de libertad humana ya que no se limita a lo real, lo transforma y lo trasciende brindándonos como

consecuencia la separación entre el ser del mundo y el entendimiento humano del ser del mundo.

Es decir, el humano ya no actúa en este mundo que es, actúa en este mundo que él mismo creó y por ende que cree que es. Lo cual nos retorna la constitución ética humana como constitución indisoluble del objeto artístico.

Para ejemplificar esto se retoma la actitud humana del juego como una mediación entre lo imaginado y lo real dentro del cual es imprescindible seguir el mismo sistema

de reglas que uno define para poderlo llevar a cabo, en este sentido es el juego la mejor expresión de la definición de realidad como posible por medio de la imaginación.

La Dra. Mota concluye de esto que: “Ambos fenómenos nos relatan que la estructura misma de lo humano, ya sea como forma de estar “irrealizado” y como expresión misma de su propia “temporalidad”, impide que al preguntar por la creación artística quede agotada en una respuesta, por mejor que sea, ya que el hecho mismo de descubrirnos

como finitos, conlleva en su estructura la posibilidad de dejar abierto siempre el valor de que algo falta”.

Para finalizar con la obra es necesario plantearnos una tercera senda, que nos explique de dónde proviene este deseo de creación, y que le dé un propósito a nuestra naturaleza estética.

Es por esto que la tercera senda es nombrada *Creación como mundo, tiempo y deseo*.

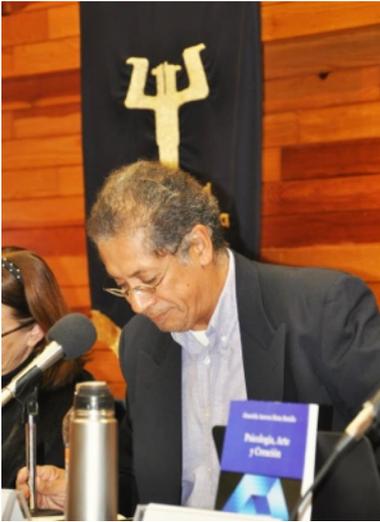
Aquí nos adentraremos dentro de la metáfora de *Eros* como fecundidad, proceso creativo, y como alumbramiento, todo

“En una especie de fenomenología de la experiencia estética me fui confrontando hasta llegar a preguntar desde la manera como suponía que se preguntaron los griegos hace más de 25 siglos, para llegar a descubrir que el arte, en el sentido de arethé, culmina como la suprema verdad que es aquella que no existe”. G.Mota



Presentación del libro: *Psicología, Arte y Creación*

resumido un poco en el concepto de *Poiesis*.



Dr. Ignacio Ramos

Tal vez el mejor resumen del último capítulo sea la cita siguiente: “*Eros* persigue la belleza y ésta será lo que se instaure en la obra a consecuencia de un proceso de con-formación y debate.

De revelación del mundo que queda plasmado en su forma, como escenario inmortalizado de co-respondencia y representación”.

Es así como el propósito ulterior en esta batalla entre lo racional y lo artístico se supera, ya que

la racionalidad se funda en lo artístico siendo el medio del develamiento de la forma última que no se nos manifiesta como el *Ser* del arte, sino como su ente que es a su vez humano, es decir la forma artística del humano es una forma de proceso de creación del mundo. Continúa la Dra. Mota,

“La búsqueda de belleza y de la inmortalidad, como puesta en camino de la verdad inspirada por *Eros*, hizo del pueblo griego el ejemplo de quien va más allá del tiempo finito de sus biografías individuales, para alcanzar la trascendencia de lo pasajero, por la vía de sus obras”.

Siendo así que una posible finalidad del arte sea la trascendencia del sujeto hacia esta verdad que sólo puede proporcionar la creación como principio de la existencia.

Es tras el arduo recorrido de este camino, el cual nos permite hacer un primer acercamiento al objeto del arte y que nos lleva a más preguntas que repuestas, como todo acto de fascinación artística debería, que la Dra. Mota nos expresa

“Este universo dialógico que existe con la incipencia y la fortaleza de ‘convocarnos’ a la vez para descubrir nuestra relación con nosotros mismos, y para ponernos en juego a partir de ese otro que nos conduce a abrir un horizonte de interrogaciones, donde lo que emerge sea justamente el acontecimiento de su belleza, no la verdad del crítico de arte ni el valor adquisitivo de la forma.

En este encuentro todo puede suceder”. Justamente este principio de interrogación y acercamiento hacia nosotros mismos es el



Presentación del libro: Psicología, Arte y Creación

“Algo que me enseñó el libro era a no tener duda de mis dudas. Y en consecuencia, había que caminar por la vía de mis preguntas. Y como la primera fue pensar si el tema del arte era o no verdadero”.

propósito que el libro *Psicología, Arte y Creación* de la Dra. Mota tiene y por lo mismo vale la pena ser leído, tanto por aquellos interesados en el arte, como por aquellos que simplemente buscan un camino que recorrer.

En una tercera intervención, la Mtra. Concepción Moran pregunta: ¿Cómo mirar y estudiar la psicología del arte desde la ciencia?

No existe un algoritmo para estudiar el arte y menos para el proceso creativo. Pero para propiciar esta actividad humana, es

importante disponer de elementos que permita diferenciar los niveles que por conducto del arte, quedan involucrados.

El libro *Psicología Arte y Creación*, es un libro muy hermoso plantea la especialista y Mtra. Concepción Moran, ya que a pesar de las limitaciones presupuestales, desde la portada nos habla.

El interactuar con *Psicología, Arte y Creación* implica replantear cual es el status de la psicología del arte. Y preguntándonos ¿dónde anda la autora,

qué nos hace y qué nos propone?.

Demuestra una vida vinculada la cultura, psicología, filosofía, sociología, ciencia política. Desde Helmholtz hasta Rilke o desde Skinner hasta Nietzsche, llega a Heidegger, autor muy importante para su formación.

La gran relevancia de poder contar con un libro que conjuga una diversidad de áreas y disciplinas de un manera muy hermosa, radica en recorrer el camino que invita a recorrer en diferentes sendas.

Mismas que pueden dejar de transitarse para recrear otras. Lo importante es la actitud del lector que a partir de conjugar la relación entre psicología y arte, puede transitar por el conflicto que prevalece entre gusto y experiencia personal por un lado, y la definición técnica de la obra.



Mtra Concepción Morán

¿Quién es el que crea realmente la obra? Esta disyuntiva es lo que ayuda a comprender la dimensión artística del

hombre, porque es en ella, donde se reúne su dimensión más plena?

La propuesta de Graciela es que en lugar de separar tenemos conjugar.

Romper estas barreras entre las disciplinas que finalmente desembocan en la fuerza vital que nos hace que estos caminos nos llevan a destacar la importancia del arte en la vida cotidiana.

Y desde ahí, es relevante su actual faceta orientada al combate a la pobreza y a la ausencia de la cultura como tal. Graciela no se queda en la parte teórica cuyos conocimientos abordan el dominio de tantas sendas. También, va hacia esa mirada que camina al futuro.

Este es un libro pionero, que sugiere la autora, valdrá la pena poner mas ejemplos para una segunda edición. Como

área tan joven que en realidad, hace poco tiempo que se ha venido consolidando, ofrece una mirada sintética de una gran cantidad de sendas obligadas a transitar.

“Con el antecedente del libro “Psicología del Arte de Vigotski (1925) y su traducción en 1966 queda marcado un hito. Pero ¿que ha pasado en el S. XXI? Yo diría que Psicología, Arte y Creación inaugura el tema porque además, es un privilegio tenerlo en castellano, ya que fácilmente podemos acceder a él. Concepción Moran”.

Yo tomara, afirma la Mtra. Morán, lo que ya comentan en la introducción del libro de Vigotski.

Este no es un libro desapasionado y por tanto exige la actividad creadora hacia él. Debemos involucrarnos en su lectura, para lograr tocar

lo que Graciela Mota nos propone.

La invitación del libro de Chela es una invitación para ver como le hacemos con el infinito afirma Ignacio Ramos.

El único lugar donde yo encontré el libro de Psicología del arte de Vigotski, fue en la Escuela Nacional de Música.

Los estudios solo eran planteados desde una perspectiva por demás experimental.

Es lamentable como nos perdemos posibilidades y cerramos espacios cuando abordamos el arte desde una sola postura. Este libro es para sentarse y leerlo.

No es tan sencillo pero me encanta porque uno puede ir reflexionando y sobre todo, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que no sabe.

Es interesantísimo el tema de la imaginación en Sartre y qué decir de Heidegger.

De la tradición francesa a la alemana y con esta, la del pensamiento fuerte.

Algo que resalta en el libro, es como el fenómeno perceptivo es recuperado desde nuevas posibilidades. El arte es una puesta de occidente ya que en oriente no hay una palabra que lo designe, pero ello no implica que de hecho, inunda su vida diaria.

Desde la semiótica, es claro que los seres humanos crean sistemas en donde compartimos formas de darle sentido complejo al mundo. Uno de ellos es el arte. Y aquí encontramos que una apología del dato empírico en el sentido de la ciencia, ha creado una serie de sentidos que les otorga

valor. Pero ¿porqué en el arte, no es tan importante el dato empírico como el otro?

Aunque hay imaginación hay dato y por tanto debemos hacerle frente. El arte se antoja como una especie de experimento intelectual y afectivo, en donde un sistema de relaciones se encuentra con otro sistema y causan explosión en la cultura.

Porqué plantea Vigotski en Psicología del Arte el porqué Hamlet sigue siendo actual? Porque este sistema de relaciones no está gobernada por este otro. De manera que la cultura flota entre diferentes estados. Uno de explosión y otro de organización. Un estado de lo impredecible y otro de la certitud. ¿Que va a pasar con esta idea de arte y la formación educativa en el México

AUTORA

Dra. Graciela A. Mota Botello

Maestra en Psicología Social y Doctora en Filosofía por la UNAM, donde labora como Investigadora Titular del Posgrado de la Facultad de Psicología.

Actualmente encabeza el programa de Patrimonio Cívico-Cultural y Combate a la Pobreza en la UNAM.

También es coordinadora del proyecto de investigación “¿En dónde se encuentra el espíritu del lugar? Estudio de caso en el Centro Histórico de la Ciudad de México” y el “Seminario Interdisciplinario de Educación para la Paz, Sustentabilidad y Patrimonio Cívico-Cultural”.

Actual editora de la Revista Patrimonio, Economía Cultural y Educación para la Paz (MEC-EDUPAZ), UNAM.

