

Arte y Psicología: algunas reflexiones y experiencias (*)

Mónica Sorín, Instituto Superior de Arte

RESUMEN

Se exponen algunas reflexiones conceptuales sobre la relación entre la actividad artística y la actividad científica.

A partir de la referencia a los vínculos entre las funciones del arte y el objeto de estudio de la psicología, se comentan investigaciones concretas:

- . Sobre el papel del arte en el desarrollo de actitudes sociales.
- . Sobre la modificación de actitudes hacia el teatro y hacia el empleo del tiempo libre.
- . Sobre la vivencia estética en el científico.
- . Sobre el proceso de creación en el artista plástico.

ABSTRACT

It deals with some conceptual reflections on the relationship between artistic and scientific activities.

From the reference made to the existing links between art and the subject matter of psychology, concrete researches are commented:

- . On the role of art in the development of social attitudes.
- . On the modification of attitudes toward theater and toward the use of free time.
- . On the esthetic experience in the scientist.
- . On the creative process in the plastic artist.

* Ponencia presentada en el XXI Congreso Interamericano de Psicología. (La Habana, 1987).

INTRODUCCIÓN

En la historia de nuestra ciencia, los vínculos entre arte y psicología son múltiples y variados. La expresión artística ha sido utilizada como instrumento diagnóstico, terapéutico y modificador de conducta por los psicólogos, y a su vez diferentes corrientes psicológicas -en particular el psicoanálisis- han servido de sugestiva fuente para el artista.

No vamos a referirnos aquí a estos antecedentes. Deseamos en cambio apuntar hacia algunos aspectos teóricos que nos parecen importante incluir para una plena comprensión de la relación entre arte y psicología. Luego, hablaremos de experiencias e investigaciones concretas, que hemos realizado a partir de esos supuestos previos.

Desde el punto de vista teórico, nos parece importante subrayar dos aspectos:

- . La relación entre arte y ciencia.
- . La relación existente entre las funciones del arte, y el objeto de estudio de la psicología como ciencia.

Relación entre arte y ciencia

Tradicionalmente, tiende a establecerse una dicotomía entre arte y ciencia:

- Es cierto que el científico trabaja con conceptos racionales, y el artista trabaja con imágenes.
- Es cierto que la ciencia produce conceptos y leyes, que cumplen fundamentalmente una función cognoscitiva, mientras el arte produce obras imaginarias que cumplen fundamentalmente una función y una vivencia estética.
- Es cierto que el artista produce obras absolutamente individuales e impregnadas de subjetividad, mientras el científico busca la objetividad y la regularidad.

Podríamos seguir enumerando verdades como estas. Y todas son verdades. Pero también podríamos decir que son verdades a medias: todo lo que tiende a dicotomizar o a enclaustrar la realidad en estancos cerrados, tiende a ser una verdad a medias, y por tanto, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento -una aproximación idealista, pues -en la dialéctica real y viva de los procesos- estos tienden a relacionarse e interpenetrarse (Lenin, 1964). Así, podríamos reformular las verdades antes mencionadas, y afirmar que:

- También es cierto que -en el científico- los procesos motivacionales, afectivos e ideológicos juegan un papel dinamizador, o inhibidor, según el caso y que -en el artista- se produce también una conceptualización y una elaboración meditada de la creación. El grado en que lo cognitivo y lo afectivo interjuegan en el proceso creativo del científico, o del artista, depende de diversos factores: de la personalidad del creador, de la escuela de pensamiento o artística que se siga, del propio objeto de creación, entre otros. Los procesos conscientes y racionales no están ausentes en la actividad artística, como no lo están los procesos inconscientes y afectivos en la actividad del científico.
- También es cierto que la ciencia cumple -además de una función cognoscitiva- una función productiva, heurística, hedonista (estoy disfrutando enormemente mientras escribo esto, por ejemplo) y otras. A su vez, el arte cumple además de su función estética, múltiples funciones: cognoscitiva, ideológica y otras a las que enseguida volveremos.

- También es cierto que la individualidad del artista está de una u otra manera impregnada de las regularidades que supone la época y lugar en que vive, y que cada científico introduce en su objetiva obra, una cuota de subjetividad y singularidad.

Podríamos seguir enumerando otras partes de verdades, pero la necesidad de síntesis se impone.

Relación existente entre las funciones del arte, y el objeto de estudio de la Psicología como ciencia

La mencionada interrelación entre ciencia y arte, se hace más peculiar si analizamos los vínculos entre psicología y arte. Esta peculiaridad, a nuestro juicio está dada por la sugerente relación que existe entre las funciones del arte, y el objeto de estudio de la psicología como ciencia.

La psicología estudia la actividad psíquica cuya expresión central y esencial es la personalidad del sujeto. Hablar de personalidad, supone el conjunto de los procesos psíquicos más diversos (racionales, afectivos, conductuales, motivacionales ...) en una peculiar estructura y dinámica que se expresan de modo singular, en un hombre concreto.

Tradicionalmente ha existido la tendencia a limitar el arte a su función estética, que es sin duda la que caracteriza cualitativamente al sistema. Además, el arte cumple una función comunicativa, hedonista, ideológica, cognoscitiva, transformadora (Kagan, Barabash, Sánchez Vázquez, citados por Sorín, 1986).

Si asumimos este carácter polifuncional del arte ¿no está implícita en dichas funciones la movilización de todos los procesos y fenómenos psicológicos? Una actividad que moviliza todas esas funciones ¿no está movilizando al hombre como personalidad total? ¿que otra actividad humana moviliza al ser humano tan integralmente? Quizás el amor, en su expresión más plena. Por eso no es de extrañar que Pichon Riviere uniera ambos fenómenos cuando expresó: el arte es una acción de amor, un deslumbrante vínculo que se establece entre los hombres. (Zito, 1985).

Algunas investigaciones concretas sobre arte y psicología

Es partiendo de estos supuestos, y al mismo tiempo tratando de desarrollarlos, que realizamos un conjunto de investigaciones y experiencias en las que arte y psicología se vinculan.

No es posible explicarlas detalladamente, por lo que mencionaremos de forma sintética:

1) Experimento formativo con actitudes sociales:

Se trata de un estudio longitudinal que iniciamos hace nueve años, cuando nuestros sujetos tenían siete años.

En esta experiencia nos interesaba estudiar como -a través del teatro, la literatura, el dibujo, la música- pueden desarrollarse en el niño actitudes humanistas, patrióticas e internacionalistas. Los primeros años de este trabajo se explican con detalle en el libro **Humanismo, patriotismo e internacionalismo en escolares cubanos** (Sorín, 1985). Actualmente continuamos este estudio, con el que varios alumnos han hecho su tesis de graduación, a través de encuentros anuales con los escolares, que ya tienen 16 años. Esta experiencia mostró la rica y productiva movilización que el arte supone, en relación con los tres componentes de las actitudes: cognoscitivos, afectivos y conductuales. En las condiciones de nuestra sociedad, y de esta experiencia psicológica concreta, la actividad artística generó solidaridad, cooperación y generosidad.

Por supuesto, el arte no genera automática y mecánicamente tales efectos. Puede incluso provocar lo contrario; aislamiento e individualismo.

Son las peculiares relaciones sociales e interindividuales en que se realiza la actividad artística, las que determinan uno u otro efecto.

- 2) Experimentos de formación y modificación de actitudes en relación con el tiempo libre:

A través de dos tesis de graduación, investigamos el proceso de formación o de modificación -según el caso- de actitudes en relación con el empleo del tiempo libre, y a actividades artísticas como el teatro (Martínez, 1982 y Robaina, 1982).

Ambos experimentos, realizados con estudiantes de enseñanza media, mostraron el papel enriquecedor del arte en el mundo espiritual de los jóvenes, y apuntaron el análisis de las categorías (necesidades, actitudes, modelos auto-reguladores) y principios metodológicos que deben tomarse en cuenta para que la experiencia artística se convierta en factor real de cambio y enriquecimiento de la personalidad.

- 3) Estudio sobre lo valorativo y lo científico en un grupo de investigadores.

Si bien en esta investigación no se trabajó con el arte, resulta interesante mencionar brevemente los resultados obtenidos en relación con el papel heurístico que juega la vivencia estética, en la actividad científica. Trabajamos con un grupo de científicos vinculados a las ciencias sociales, naturales y exactas. Al indagar sobre el posible papel de las vivencias estéticas en el proceso de búsqueda de la verdad, los científicos sociales tendieron -con diferencias- a señalar su presencia; por su parte el 100 % de los científicos naturales y exactos expresaron que el sentimiento estético es un componente constante en el proceso científico de búsqueda y creación. (Sorin, 1986). Grandes físicos como Einstein y Kapitsa han hecho al respecto sugerentes reflexiones, que invitan a un estudio psicológico más profundo sobre este asunto.

- 4) Estudio sobre el proceso de creación en los artistas plásticos:

En este trabajo de diploma (Estévez, 1987) se estudian las etapas del proceso de creación en un grupo de artistas plásticos. Entre otros resultados, se observó en muchos de los sujetos estudiados una aproximación espontánea e incompleta hacia su propia actividad creadora. El nivel de conceptualización y de auto-conciencia (como creador y como promotor cultural) tiene limitaciones, y se hace evidente la necesidad de incorporar de modo más activo a las ciencias sociales -en particular a la psicología- en el proceso de formación del artista. (Aunque la investigación se limitó a los plásticos, esta afirmación es extensiva a todo creador artístico). Einstein dijo: La emoción más bella y profunda que pueda sentir un hombre, es la sensación de lo misterioso. Forma la base de las tendencias más profundas en el arte y en la ciencia. Quien no haya experimentado esa sensación, me parece, si no un muerto, por lo menos un ciego.

Esta breve ponencia intenta subrayar la relación mutuamente enriquecedora que puede establecerse entre arte y psicología. No todos los artistas están convencidos de ello. No todos los psicólogos están convencidos de ello. Demostremoslo: hagamos de la psicología -cada día más- una ciencia y un arte al servicio del hombre.

BIBLIOGRAFÍA

Estévez, Marieta

Una aproximación al estudio psicológico del proceso creativo en artistas plásticos. Trab. de Diploma. Fac. Psicología, Universidad de La Habana, 1987.

Lenin, V.I.

Sobre la dialéctica Cuadernos Filosóficos. Edit. Política. La Habana, 1964.

Martínez, S. y G. Antelo

Formación de actitudes positivas hacia la actividad teatral en estudiantes preuniversitarios. Trab. de Diploma. Fac. Psicología, Universidad de La Habana, 1982.

Robaina, C. y Y. O'Farrill

Modificación de las actitudes hacia las actividades de tiempo libre en un grupo de adolescentes. Trab. de Diploma. Fac. Psicología, Universidad de La Habana, 1982.

Sorín, Mónica

Algunas experiencias psicológicas sobre el papel del arte en el desarrollo de la personalidad. Rev. Universidad de La Habana, No. 227. La Habana, 1986.

Algunas relaciones entre lo valorativo y lo científico en un grupo de investigadores. Boletín AVEPSO. Caracas, 1986.

Humanismo, patriotismo e internacionalismo en escolares cubanos. Edit. Ciencias Sociales. La Habana, 1985.

Zito Lema, Vicente

Conversaciones con Enrique Pichon Riviere. Ed. Cinco, Buenos Aires, 1985.