

“HIBERNANDO UNA REALIDAD”

JONNY ALEXANDER PAREDES YARPAZ

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2008**

“HIBERNANDO UNA REALIDAD”

JONNY ALEXANDER PAREDES YARPAZ

**Ensayo para optar el Título de
Maestro en Artes Visuales**

Asesor

**Paola Coral
Licenciada en Música**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES VISUALES
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ARTES VISUALES
DIPLOMADO TERAPIAS EN ARTES
SAN JUAN DE PASTO
2008**

Nota de aceptación

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

San Juan de Pasto, Mayo 2008

A mi padre Luis por el ejemplo, el valor y la constancia.

A mi madre Leonor por su ternura, su sensibilidad y ese respeto por la diferencia.

A mis hermanas Yuli, Deicy y Mónica por su apoyo, comprensión y compañía.

Y a todas aquellas personas que de una y mil formas dentro del círculo, afectivo del sentimiento, la amistad, la confianza y las ideas han aportado en el desarrollo de este trabajo.

A LA MEMORIA DE aquella persona que me enseñó a disfrutar los sencillos momentos de la vida y a cultivar los inmensos instantes de Soledad... por esto y mucho más, estas letras e inspiración contiene inmerso tu nombre:

ISABEL, mi abuelita querida

JONNY ALEXANDER PAREDES YARPAZ

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	9
ABSTRACT	10
INTRODUCCIÓN	11
1. HIBERNANDO UNA REALIDAD	12
1.2 EL SER MELANCOLICO: ENTRE LA INTROSPECCIÓN Y LA CREATIVIDAD	13
1.3. OTRO ARTISTA MAS, CON SU MELANCOLICA CREACIÓN	17
2. LA CREATIVIDAD EN LA MELANCOLIA, UN MECANISMO EXCEPCIONAL EN EL TRATAMIENTO MANIACO DEPRESIVO	22
2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA	
2.2. OBJETIVOS	23
2.2.1. OBJETIVO GENERAL	
2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
2.3. JUSTIFICACIÓN	
2.4. LIMITACIONES	24
3. MARCO DE REFERENCIA	25
3.1. FUNDAMENTOS TEORICOS	
3.1.1. ESTILIZANDO LA LOCURA	
3.1.2. DE LA MELANCOLIA AL TRASTORNO BIPOLAR	31
3.2. ANTECEDENTES:	

LA CREACIÓN ARTÍSTICA UN MECANISMO DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO BIPOLAR	34
3.3. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS	39
4. METODOLOGÍA	40
4.1. DISEÑO DE TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION	
4.1.1. EJEMPLO DE ENCUESTA	41
4.2. POBLACION Y MUESTRA	
4.3. GUIA DE TRABAJO DE CAMPO	42
4.3.1. TEMÁTICAS DE PROYECTO DE ARTE TERAPIA	43
4.3.2. DESCRIPCIÓN DE SESIONES	44
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	48
5.1. RECURSOS	
5.1.1. RECURSOS HUMANOS	
5.1.2. RECURSOS TÉCNICOS	
5.1.3. RECURSOS MATERIALES	
5.1.4. RECURSOS LOCATIVOS	
5.2. PRESUPUESTO	49
5.3. CRONOGRAMA DE TRABAJO	
6. BIBLIOGRAFÍA	50
7. ANEXOS: CREACIÓN Y MELANCOLIA	53

RESUMEN

EL ESTAR TRISTE NO ES ESTAR POSEÍDO POR UN PADECIMIENTO CUALQUIERA, ES UN ESTAR PREPARADO PARA REALIZAR GRANDES COSAS, ES EL MOMENTO APROPIADO PARA LA INSPIRACIÓN DE UN NUEVO VIVIR, PARTIENDO DEL PROCEDER MELANCÓLICO SE EMPIEZA A RECONOCER EL VALOR HUMANO EN SU DUALIDAD DE ESE OTRO LADO DE CONCIENCIA.

ABSTRACT

BEING SAD IS NOT TO BE POSSESSED BY A SUFFERING ANYONE, IT IS A TO BE PREPARED TO CARRY OUT BIG THINGS, IT IS THE APPROPRIATE MOMENT FOR THE INSPIRATION OF A NEW ONE TO LIVE, LEAVING OF PROCEEDING MELANCHOLIC YOU BEGINS TO RECOGNIZE THE HUMAN VALUE IN THEIR DUALITY OF THAT OTHER STATE OF CONSCIENCE.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está enfocado bajo la perspectiva humanista del arte; del que hacer humano, como medio de expresión individual, mecanismo de prevención y tratamiento terapéutico dirigido en gran parte a las afecciones afectivas, en especial, la melancolía y su vínculo creativo.

De igual forma es muy grato y demasiado provocador abordar este tema ya que en la mayoría de los individuos en alguna etapa de su vida diaria, la soledad y la tristeza a motivado su pensamiento desde de su condición como ser humano, de alguna manera hemos tenido que experimentar esta realidad, es así que este proyecto va dirigido a todas aquellas personas que miran esta situación como una desventaja, como un problema. En tal caso la propuesta permitirá con los diferentes planteamientos, otorgar los elementos necesarios para percibir bajo otra óptica el enfoque de esta condición, y asumir esa mal tratada melancolía, como el ambiente propicio para conocerse y auto valorarse.

Este planteamiento se iniciará, en primer término con una auto reflexión, que parte de la historia de la civilización y su concepción del mundo de lo real, del papel que ha jugado esa inexplicable melancolía y su relación con la creatividad. Por otra parte, se mencionan algunos apartes de la vida y obra de diferentes personalidades del ámbito artístico, su estrecha relación con el sentido melancólico, su pasión respecto a la tristeza y su prodigiosa obra creativa.

En adelante la temática del proyecto se dirige al concepto que la medicina moderna le otorgo a la melancolía como enfermedad, esto de acuerdo con los diferentes niveles que la melancolía presenta y como se le llega a conocer e intervenir según los postulados psicológicos.

Por último se presenta una propuesta alternativa para el tratamiento de la melancolía y el trastorno bipolar, con la participación de conceptos multidisciplinarios en relación con el arte en sus diferentes manifestaciones (artes plásticas, literatura, música) y enfocado hacia la canalización placentera de la melancolía y el delirio creativo.

1. HIBERNANDO UNA REALIDAD

Analógicamente el hombre, el medio y su cultura, son constructores de realidades, creadores de mundos, forjadores de ideas (ajenas) y planteamientos (aparentes) que en un contexto determinado de espacio y tiempo, instituye un modelo de atmósfera compartida concertada al interior de un circuito de visionarios filántropos y en cuyo contorno aparecen como del éter ideales circunstanciales, que de vez en vez propician transformaciones¹, esas que desgastan y fragmentan la continuidad del orden ya consolidado. Ese ideal excéntrico, es tratado de envolver en el misterio y en la incompreensión y catalogado por los expertos de realidades, en absurdo, en anormal, bajo el juicio racional del pensamiento; en el prototipo ideal de locura. Esa famosa, realidad, la pretendida, la estimada para unos o más bien para la mayoría², se convierte en el paradigma de comparación, el elemento evaluador de lo bueno, de lo bonito, lo alegre, lo razonable y lo sano. En esta corriente de realidad canonizada, el fragmento de lo humano, propone junto con su desavenencia y exclusión, un escape, sus propias visiones, “*un planteamiento mágico que da lugar al mito y al enigma de las cosas*”³, una alternativa, que procura con su distanciamiento, otorgarle en su desarrollo vital, un respiro, un volver a comenzar, una creación a partir de la incoherencia, del miedo, de la desesperanza, una contra corriente a esa harta y molesta norma uniformadora de espíritus, constructora de ideas, diseñadora de asilos y benefactora de guerras.

Desde la trinchera de la grandiosa locura, de la potenciadísima y profunda angustia, de la no mal recordada imperfección de las personas de-mentes, se gesta la próxima trama del telar denominado humanidad..... bajo la fabulosa realidad de la razón, el indiscutible medio legitimatorio aun no encuentra respuesta al “*desengaño del individuo*”⁴, esa la vía unificadora de carácter

---

¹ -. Wassily Kandinsky, *De lo espiritual en el arte. Contribución al análisis de los elementos pictóricos*, Ed. Paidós Ibérica, S. A. Barcelona 1997, Pág. 25: “Entonces surge inevitablemente un hombre en todo semejante a nosotros, pero que lleva dentro una fuerza <visionaria> y misteriosa”.

² -. Erick Fromm. *El lenguaje olvidado. Comprensión de los sueños, Mitos y cuentos de hadas*. Buenos Aires – Argentina. Librería Hachetta, S.A. 1980, Pág. 12; “Al ámbito de nuestras observaciones diarias les decimos “realidad” y nos enorgullecemos de nuestro “realismo” y de nuestra habilidad para manejar la realidad”.

³ -. Orlando Morillo Santacruz, *Eclecticismo en el arte actual*, Ed. universidad de Nariño 2002, Pág. 11.

⁴ -. <http://www/Introducción a las vanguardias/dadaísmo-spanishart>. , Beatriz Escobar Aragonés, *un nuevo modo de pensar*. Pág. 1/1; “En la fundación del dadaísmo confluyen la decepción ante la situación mundial, el desencanto de pintores escasamente reconocidos y el deseo llevar la pintura a la destrucción que por entonces asolaba Europa. El lema lo dio Bakunin: “La destrucción también es creación”.

impositivo divide y la polariza en grado sumo la esencia del homo sapiens y la del homo-animal, delimitando con ello a esa criatura que teme y al mismo tiempo glorifica a aquello que desconcierta y desconoce, “su propia sombra”⁵, Es precisamente en este insondable terreno donde se alimenta y desarrolla la hija legítima de toda la humanidad, a la cual se le ha llamado civilización, de ella hemos conocido, el progreso en la ciencia, el avance en el conocimiento su desarrollo en la industria y lo implacable en el conflicto, pero no aceptamos los desechos, los residuos, los escombros que la civilización almacena en su lado oscuro, ese sitio de verdadera reclusión, es aquí en esta esfera, donde se sitúa y oculta a este “grupo de marginados”⁶, a los rebeldes, a los enfermos, a los salvajes a los inadaptados y a todos aquellos seres humanos perturbados y que en relación estricta con el canon atenta con el progreso normal de realidad.

A consecuencia de ello las perturbaciones de que son víctimas estos desdichados seres, pasan involuntaria y efectivamente a su inconsciente y se ven reflejadas en sus sueños con predominio hacia la pesadilla⁷, originando a menudo, trastornos muy diversos, estimulando a un más el estado patológico. En efecto el solo hecho de “fijar la mente en preocupaciones diarias, tan rígidamente como una máquina, con llevan al individuo a adquirir actividades repetitivas”⁸, convirtiéndose en un ente unidimensional, produciendo una tergiversación de las funciones vitales y debilitamiento del recurso emocional y espiritual.

1.2. EL SER MELANCÓLICO: ENTRE LA INTROSPECCIÓN Y LA CREATIVIDAD

En cada período histórico de la condición humana se encuentra sumergido en ella, o por el contrario apartado de ella, el ser inconforme, el solitario, el anormal, el loco, “el melancólico” en todo su conjunto un ser cargado de tristezas, que bien podría ser un estado normal de su naturaleza, o una respuesta a hechos

---

⁵ -.Thorwald Dethlefsen y Rudiger Dahlke, *La enfermedad como camino. Un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades*, Ed. Novoprint, S. A. España 2003. Pág. 52: “ Todo lo que nosotros no queremos ser, lo que no queremos admitir en nuestra identidad, forma nuestro negativo, nuestra <sombra>”.

⁶ -.Ursula Leer, *sicología de la senectud. Barcelona*, Ed. Herder . Barcelona 1980. Pág. 125.

⁷ -.Erick From. *El lenguaje olvidado. Comprensión de los sueños, Mitos y cuentos de hadas*. Op. cit., Pág. 27 y 28: “Fue Freud que a principios del siglo xx, refirio el antiguo concepto: los sueños tienen sentido y significado. No soñamos nada que no sea una importante expresión de nuestra vida interior y todos los sueños pueden ser entendidos siempre que tengamos la clave para ello; la interpretación de los sueños es la “vía regia”, la avenida principal que conduce al conocimiento del inconsciente y por lo tanto la fuerza motriz más poderosa de la conducta, tanto patológica como normal”.

⁸ -.Ursula Leer, *sicología de la senectud*. Op. cit.. Pág. 148.

inquietantes, un estado que se incrementa cuando el modelo de la cotidianidad se convierte en el verdugo de su condición, un periodo sombrío, periodo en el que ni la sociedad ni el individuo posee la fuerza, mental, espiritual, inclusive física para asumir con ánimo esa condición que lo devora.

Cada sombra, una idea, cada idea el reflejo del lado taciturno de las olas, la ausencia..... como diría Freud: "*Una perdida desconocida*"⁹, llevada a la soledad, a la tristeza, al miedo, a la melancolía, un referente creativo y recursivo cuando el alma humana, es envuelta en los brazos anillados de saturno, tanto es así que esa tristeza extrema ha despertado, el asombro, la preocupación y el interés del hombre y la sociedad; hoy catalogada como una enfermedad mas, dentro de los conceptos científicos de la sicología, y psiquiatría, una sintomatología extendida en los tiempos modernos, pasó de ser una "*manía divina*"¹⁰ de los periodos antiguos, a poseer y padecer complejos trastornos de las funciones neuro-sensoriales del órgano cerebral. En esta misma línea el referente científico despojó al hombre del estado delirante de creatividad del cual es dueño absoluto, de hecho fue confinada a una simple y reumática formula farmacéutica¹¹.

En afrenta constante, el ser humano carente por la evolución progresista del instinto animal, modela su realidad a juicio de su razón, proclama por una corriente lógica, que desde su concepción establece el derecho de la razón, una prioridad por el conocimiento unívoco, el desarrollo hacia una civilización del orden y del poder y en su circulo supremo la obediencia de sus elementos constitutivos el hombre y el ciudadano¹², no obstante el derecho del hombre libre permanece inalterable bajo la batuta del poder y de la norma, es precisamente aquí, cuando la razón no justifica otro estado o realidad, otras visiones (enfermedad) que no provengan de la de sus visionarios oficiales.

---

⁹ -.AAVV, Ortiz Maria Paulina, *Los rostros de la melancolía. Arte/ a propósito de la exposición del gran Palais*, El tiempo, panorama, domingo 18 de diciembre de 2005.

¹⁰ -.http://www.replica21.com.archivos/articulos/385_galindo.melancolia_.htm, Galindo Gabriela, *Ocho pasos para entender la melancolía*. Pág.3/7.

¹¹ -.http://www/La_melancolia_y_sus_tratamientos/monografias.com. pag 7/11: "La depresión mayor es una de las enfermedades relativamente pocos efectos secundarios y aunado a procedimientos psicoterapéuticos, hacen que la meta del tratamiento antidepressivo, sea la completa remisión de la sintomatología".psiquiátricas que pueden tratarse con mayor eficacia hoy en día. Existen medicamentos eficaces, con

¹² -. Erick Fronm. *El lenguaje olvidado. Comprensión de los sueños, Mitos y cuentos de hadas*, op.cit., Pág.158: " Pero la desobediencia es el peor de los males, es lo que arruina a las ciudades; desbasta al hombre; las filas de los aliados se quiebran e veloz derrota; pero las vidas de líneas honestas deben en gran parte su seguridad a la obediencia Por eso debemos sostener la causa del orden....

Es sin embargo notoria la lateralización del conocimiento que proclama esta razón, dividiendo con mayor énfasis la dualidad del homo-sapiens¹³, confronta y excluye oriente con occidente, lo bueno-lógico, de lo malo-ilógico, lo blanco-norte, lo sur-oscuro, ley-civilización, del caos-salvaje, así podríamos extender una larga lista de aspectos que correlacionan el lado derecho de la proyección humana como el segmento que contiene el impulso utópico de la salvación del hombre¹⁴ y la base para el florecimiento en sí del imperio de los sentidos. Sin embargo el contraste ilógico, poseedor además del órgano de las emociones absorbe y esconde al homo-animal, criatura que no se somete a las leyes espléndidas del logos, su naturaleza solamente se inclina por su instinto, que en un tiempo cíclico, se hace presente cada vez que el raciocinio trata de reprimir sus deseos más profundos, los mismos que se desarrollan con la capacidad de razonar¹⁵. En consecuencia el ser vulnerado y sometido al extremo de simplificación y reglamentación se convierte en la parte clave de la fragmentalidad del pensamiento, extendiendo el foco misterioso de esos perfiles trastornados, que cada vez se hacen persistentes¹⁶, por mas que la razón intente encasillarlas y normalizarlas no pierden esa validez de realidad alterna en comunión con su alma creadora.

Sin embargo no es raro afirmar que el hombre en su transcurrir evolutivo, cambió su naturaleza-ambiente por una realidad sensoria de satisfacción y extremo beneplácito, pero en cada paso recorrido, su liniamiento de avanzado pensamiento, olvidó la rotación del “*tiempo mágico*”¹⁷ resaltó un tiempo abstracto, progresivo y sin retorno y en su devenir la descalificación y deterioramiento de su instinto, es sin embargo que el tiempo mágico, toma presencia en su propia atmósfera, en donde la razón de lo real procura ignorarlo, prestándole el valor al

---

¹³ -. T. Dethlefsen y R. Dahlke, *La enfermedad como camino. Un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades*, op.cit., Pág.28: “Esta absoluta independencia de los contrarios nos indica que, en el fondo de cada polaridad, existe una unidad, nosotros los humanos, no podemos aprender, con nuestra conciencia, incapaz de percepción simultanea. Es decir tenemos que dividir toda unidad en dos polos, a fin de poder contemplarlos sucesivamente”.

¹⁴ -. O.Morillo, *Eclecticismo en el arte actual*, op.cit., Pág. 28: “Se cuestiona la ideología vanguardista que permite superar la visión del criterio de “novedad” que concebía el progreso de la civilización como utopía salvadora de la humanidad”.

¹⁵ -.E. Fronm. *El lenguaje olvidado. Comprensión de los sueños, Mitos y cuentos de hadas*, op.cit., Pág.52: “De este modo sostiene Freud que el hombre debe hacer frente a una inevitable alternativa. Cuanto mayor es el desarrollo cultural tanto mas represión y tanto mas neurosis”.

¹⁶ -.O. Morillo, *Eclecticismo en el arte actual*, op.cit., Pág. 11: “El desarrollo de los impulsos y los instintos se constituyen en primacía antes que en la elaboración constructiva de la racionalidad”.

¹⁷ -. T. Dethlefsen y R. Dahlke, *La enfermedad como camino. Un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades*, op.cit., Pág.28: “ Si de tras de la polaridad esta la unidad, detrás del tiempo de halla la eternidad. Una aclaración: entendemos eternidad en el sentido metafísico, de Intemporalidad, no el que da la teología cristiana, de un largo, infinito continuum de tiempo.”

momento, al instante. Solo el ser humano con su enigmática dualidad, podría experimentar esa realidad aparente.

Partiendo del estado natural de reposo, el sueño, la introspección y con ellos el resguardo del planeta de la energía oscura, el poderoso Saturno, que “*en la antigua tradición astrológica y metafísica, simboliza el tiempo, es el Dios del tiempo, y por lo tanto el Dios de la muerte*”¹⁸ quien en su impetuoso accionar privilegia la eternidad del alma en un “*estado distinto de conciencia*”¹⁹ bajo este influjo se mueven elementos que resignifican al hombre y su naturaleza conectando al ser dual con su esquivada sombra²⁰ con esa otra lógica, procurando proyectarse con un nuevo o mas bien, con ese pensamiento oculto, rodeado a demás del maravilloso misterio y acompañado por la amante perfecta la creatividad.

Soledad y sueño, representaciones que se unen en un tiempo sin tiempo, estado que propicia la revisión de la vida diurna, las acciones que bajo el filtro de lo permitido fueron reprimidas, esos hechos perturbadores que el ser sufre en su inconsciente se ven proyectados en su paraje nocturno, originando a menudo las diversas insurrecciones que excitan la melancolía, que al llegar a su estado patológico, acentúa la ambigüedad de las funciones vitales y el debilitamiento del recurso emocional. En todo este embotamiento, la continua acumulación del instinto castrado rebota, la función del grato sueño se detiene, el elemento canalizador enferma, se transforma en terror, en pesadilla; la crisis esta planteada, el instinto convulsiona, su poseedor se sume en profundas contradicciones espirituales, (tristeza, depresión, angustia, melancolía), la permanente pesadilla lo confunde, su dualidad se divide, la mente se polariza, sus condiciones vitales entran en declive poco a poco si la condición se incrementa, la locura, asume su causa.

El camino está dado, saturno y sus musas hacen posesión en el alma, el ser enfrenta su dolor y tristeza, es la condición propicia, el potencial genial “*la disposición especial para la*

---

¹⁸ -. E. Fromm. *El lenguaje olvidado. Comprensión de los sueños, Mitos y cuentos de hadas*, op.cit., Pág. 183.

¹⁹ -. http://www.replica21.com/archivos/articulos/385_galindo.melancolia_.htm, Galindo Gabriela, *Ocho pasos para entender la melancolía*. Pág.4/7: “Desde el Problema XXX atribuido dudosamente a Aristóteles, se consideraba que las manifestaciones de los melancólicos se dan siempre bajo estados distintos a la conciencia normal, en estados de éxtasis o locura. En la edad media, era atribuido a la presencia del demonio y comprendido como un pecado, por su estrecho vínculo con la acedia (o acidia), uno de los pecados capitales y que era entendida como una penosa incapacidad de reconocer la bondad del mundo y el hombre”.

²⁰ -. T. Dethlefsen y R. Dahlke, *La enfermedad como camino. Un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades*, op.cit., Pág. 53: “Todo lo que el ser humano rechaza pasa a su sombra”.

*concertación reflexiva decía Aristóteles en su problema xxx*²¹, enlace de circunstancias que bien alienta esa “*enfermedad sagrada*”²² que más que un mal se convierte en la gran virtud, que conduce hacia la locura de la creación, hacia el deleite de la soledad y del conocimiento, no parcializado ni totalizador, una visión desde adentro, desde el instinto del alma, del sentir mas profundo;

Ese volcán que escupe sus entrañas,
que regurgita su pasión
de su condena vivificadora.

---

²¹ -http://www.replica21.com.archivos/articulos/385_galindo.melancolia_.htm, Galindo Gabriela, *Ocho pasos para entender la melancolía*. Pág. 2/7: “Aún así, el prestigio de este estado de perturbación del alma se debe a su inminente asociación con la creatividad, o más precisamente con la genialidad: “Los melancólicos son de naturaleza seria y están dotados para la creación espiritual”.

²² -http://www.replica21.com.archivos/articulos/385_galindo.melancolia_.htm, Galindo Gabriela, *Ocho pasos para entender la melancolía*. Pág. 1/7.

1.3. OTRO ARTISTA MAS CON SU MELANCÓLICA CREACIÓN

No podría ser otro el resultado, que la reflexión en su ensimismada condición, la unión de las ataduras rotas de la razón, en apego con el sueño atrayente de la creación, de ese proceder de exorcización de pasiones que encuentra su única salida en los retazos, de las formas y en lo espiral de su color. Un dialogo decorado con su tristeza, remplazada con el vacío de su presencia y dirigido con el remite de lo perdido.

Pero tendría que llegar de alguna forma, en su esperar incesante el monumental espacio escondido, donde la extraña criatura, adiestra con su siniestro palpitar, el ritmo de su melancólico disparo del sentir y la anomalía del poder existir.

Y en todo este andar de exploración de nuevos, extraños y amenos caminos, las huellas encontrada y dejadas en su recorrido, alimentan el potencial del sentir melancólico, el florecer de lo creativo en contraprestación con la dualidad de lo humano, para allegar con ello a la realidad de lo utópico y al sueño incesante de la locura, que acrecienta la posibilidad de naciotes estados de conciencia en conexión con la sicología de lo humano y en el arte de la alteridad de lo presente como en lo ausente.

JONNY PAREDES
EN T3
2007

**“LA CREATIVIDAD EN LA MELANCOLIA, UN MECANISMO EXCEPCIONAL
EN EL TRATAMIENTO MANIACO DEPRESIVO DIRIGIDO A LOS
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE
NARIÑO”**

JONNY ALEXANDER PAREDES YARPAZ

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2008**

**“LA CREATIVIDAD EN LA MELANCOLIA, UN MECANISMO EXCEPCIONAL
EN EL TRATAMIENTO MANIACO DEPRESIVO DIRIGIDO A LOS
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE
NARIÑO**

JONNY ALEXANDER PAREDES YARPAZ

**Proyecto para optar el Titulo de
Maestro en Artes Visuales**

Asesor

**Paola Coral
Licenciada en Música**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ARTES VISUALES
DIPLOMADO TERAPIAS EN ARTES
SAN JUAN DE PASTO
2008**

Nota de aceptación

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

San Juan de Pasto, Mayo 2008

2. “LA CREATIVIDAD EN LA MELANCOLIA, UN MECANISMO EXCEPCIONAL, EN EL TRATAMIENTO MANIACO DEPRESIVO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Al establecer una relación desde el campo clínico psicológico de la melancolía creativa y el trastorno maniaco depresivo se alcanza a percibir de manera clara el cambio conceptual, que cada término sufre desde su concepción y contexto, este es el caso de la “melancolía” un concepto de uso habitual y significado común, en realidad este término no compromete a la persona con una enfermedad o problema, el significado que le connota solo lo remite a un estar triste o un bajo de animo ocasional pero aun así vinculado con el carácter creativo, por el contrario el moderno término maniaco depresivo de empleo técnico y exclusivamente clínico remite al paciente hacia una patología, que al ser mal interpretada por el sujeto que la padece, provoca en él una reacción de mayor angustia, una desorientación y el empeoramiento de su situación.

La problemática radica en el tecnicismo de la palabra, su definición en sus diferentes campos y los derivantes que ella adquiere en sí: por otra parte la diferenciación de estas concepciones radica principalmente en este punto “el ser melancólico ya no es dual, es un ser bipolar, un sujeto con trastorno maniaco depresivo.

2.2. OBJETIVOS

2.2.1. OBJETIVO GENERAL

Reconocer que bajo la influencia del estado melancólico, los procesos de reflexión y creatividad, conllevan a la salida del trastorno maniaco depresivo como una nueva forma de conexión del ser melancólico con su realidad social e individual.

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❖ Establecer diferencias entre manía creadora y manía patológica.
- ❖ Identificar al artista melancólico y a sus catárticas creaciones.
- ❖ Plantear un referente recursivo que permita al artista melancólico consolidar su condición.
- ❖ Familiarizar al individuo melancólico y su espacio artístico, con el pleno desarrollo de su dualidad activa-creativa y critica-reflexiva.

2.3. JUSTIFICACIÓN

El trastorno maniaco depresivo lleva implícito dentro de sí la división de las polaridades en la unidad del sujeto, a causa de ello el término manía jerarquiza el desorden del comportamiento he incluye al paciente en un medio que lo aleja de su condición, con la propuesta denominada “ la creatividad en la melancolía, un mecanismo excepcional, en el tratamiento maniaco depresivo dirigido a los estudiantes de artes de la universidad de Nariño” se pretende restablecer la visión mágica de esta maltratada y menospreciada melancolía como, un elemento fundamental de creación y de auto conocimiento, es así que esta propuesta presenta elementos investigativos que dan apoyo de manera adecuada a todos esos conceptos que respaldan la visión mágica y creadora de todos aquellos individuos que se encuentran envueltos en esta situación de tristeza, esa que en sus diferentes estados y manifestaciones, provocan y alimentan en el individuo diversos pensamientos y actitudes que al no ser tratados y canalizado en un tiempo prudencial conducirían a un deterioro en su calidad de vida y a una posible manifestación de la manía patológica.

Lo anterior conlleva a formular y a establecer en el proyecto, espacios de carácter terapéutico en función con lo creativo que propicien el encuentro ameno con la soledad, la tristeza, la manía creativa (hiper-actividad) con la unidad de su ser, no como elemento opuesto y excluyente sino como su complemento dual. Además es fundamental mencionar el poder que la música y literatura como palabra y obra ejercen en el tratamiento terapéutico, esto cumple su función cuando el paciente se encuentra o identifica con su otro estado (hipo- manía), esta prioridad se establece bajo un espacio auto reflexivo, se otorga en consecuencia

valor a la voz del otro, en realidad su voz interna, ese dialogo con si mismo permite fortalecer en el sujeto su cosmovisión, exteriorizando el movimiento de sus emociones y pensamientos y como resultado final la reafirmación de su estado de melancólico como mecanismo de creación curativa.

2.4. LIMITACIONES

El proyecto dirige la investigación en primer lugar hacia la manía de carácter creativa, ahí donde el estado melancólico reclama su derecho en la transformación de emociones y en la canalización de la hiper-actividad, al mismo tiempo se plantea por medio de una propuesta de arte-terapia estimular ese ambiente propicio para la reflexión y el auto reconocimiento del individuo y su condición, con base en la orientación, el pleno desarrollo y sentido de sus facultades emocionales y mentales, es así que este proyecto va encaminado a aquellas personas, en especial a esos artistas en pleno curso de su disposición, que de alguna u otra manera en menor y mediano grado han padecido o se identifica con el estado de la melancolía, con esos momentos de nostalgia, de hiper actividad o con alguno de sus variados sinónimos y Posibilidades, con base en los diferentes planteamientos y propuesta terapéuticas de carácter creativo reflexivo y expresivo, desarrolladas dentro del proyecto, se podrán moderar esas emociones y situaciones que al paciente aun no le son perjudiciales para su normal desempeño dentro de su circulo familiar, social y laboral.

Con esto llegamos al proceso más importante del proyecto se identifican las condiciones que desde una posible patología clínica separan al individuo activo y creador de aquel que presenta el trastorno maniaco depresivo más severo, con ello se pretende argumentar, que el individuo que se encuentra en esta esfera, ha alcanzado una polaridad tan marcada, que ha interferido de manera notoria en el desarrollo de sus actividades como una persona en condiciones normales.

Por otro lado el proyecto no pretende encasillar de manera psicológica el referente nostálgico, la prioridad es incluir el estado melancólico como un mecanismo de proyección de ideas, sentimientos y valores plásticos y literarios, que permitan la elaboración del texto recursivo, que implique la aparición del objeto artístico, para la posterior reafirmación de la simbología del color, del trazo, y de la forma del pensamiento artístico personal.

3. MARCO DE REFERENCIA

3.1. FUNDAMENTOS TEORICOS

“EL arte es un componente metafísico que involucra unidades de contextos muy diversos, y en cuya amalgama envuelve significativos procesos de cambio e ideas, que estriba sobre todo en apreciaciones de seres inconformes e inquietos, que paulatinamente se convierten para fortuna de pocos artistas y para desgracia de muchos locos, en un fenómeno social aceptado en reacción del desfase de su legítima creación.”

3.1.1. ESTILIZANDO LA LOCURA

EL EJEMPLO MÁS AGUDO ENTRE TANTOS ELEMENTOS PROPICIADORES DEL CAMBIO, DE LA NORMA, DE LA ESTÉTICA Y DE LA CRITICA DE LA VIDA, HA SIDO LA MELANCOLÍA TÉRMINO QUE AUN HOY EN DÍA, NO ENCUENTRA SU SIGNIFICADO Y DEFINICIÓN CONCRETO, PERO QUE SIGUE FOMENTANDO EL PLACER CREATIVO Y EL DISCURRIR REFLEXIVO DE SU CONDICIÓN, ES MAS, LA DISCUSIÓN CONTINÚA, EL HOMBRE, LA SOCIEDAD Y SU ETERNA DIVISIÓN, EN COMUNIÓN CON SU POSICIONAMIENTO CIENTÍFICO RADICAL, LA ENVÍA AUN ASILUM, YA COMO ENFERMEDAD O A UNA ESFERA CREADORA YA COMO VIRTUD. EXAMINANDO ALGUNAS DE LAS TANTAS DENOMINACIONES DE ESOS “INDICIOS DE VERDAD OCULTA”²³ COMO PODRÍA SER LA MELANCOLÍA, SE ALCANZA A DISTINGUIR EN UN CONTEXTO HISTÓRICO SU POLARIZACIÓN, LOS ASOMOS DE UN AMBIENTE MÁGICO Y LA IRRUPCIÓN EN UN ENTORNO OSCURO.

No obstante, esa melancolía desde los tiempos antiguos ha reclamado el asombro y el interés de los muchos hombres de ciencia,(incluidas la filosofía y las artes) entre esos totales se puede mencionar a Aristóteles, en cuyo discurso el problema XXX, resalta el carácter mágico de este estado:

No sé por qué razón pero todos los que han sobresalido en filosofía, la política, la poesía o las artes eran manifiestamente melancólicos...”,²⁴

---

²³ -. <http://www.herrroscom.art/elsitiodelamelancolia>. *Melancolía y psicoanálisis*. “lo demuestran los sueños de los melancólicos, que ponen en escena < de mirada perdida en la lejanía>, que el soñante trata vanamente de aferrar y este vacío de la mirada, relacionado con el sentimiento de desvitalización del mundo, los insita además a buscar detrás de las cosas, detrás de la realidad inerte, los indicios de una verdad oculta. Ahora bien, detrás del marco vacío, en otras palabras, detrás del espejo no hay nada.” Pág. 11/13.

²⁴ -. http://www.replica21.com.archivos/articulos/385_galindo.melancolia_.htm, Galindo Gabriela , Ocho pasos para entender la melancolía. Pág. 2/7

Además pone de manifiesto la relación de algunos personajes con tendencias y apreciaciones melancólicas como podrían ser Penélope tejiendo y destejiendo, Ajax y Hercules.. A pesar de todo este elogio, la melancolía en su transcurrir político-histórico, pasó del mito de la *“influencia de saturno”*²⁵ y de la visión aristotélica a la posesión demoníaca del medio evo religioso, con todo el atavío del pecado y la condena del infierno. *“Son evidentes de este contexto las creaciones de carácter artístico e ideológicos los realizados por el Bosco, por Martín Schongauer y Lucas vranash el viejo”*²⁶. Con la aparición de los hijos de saturno en el engrandecido renacimiento se empieza a configurar la desazón de la razón y el florecer de las muchas verdades amordazadas, de aquí en adelante esa tristeza permanente en el alma y en la idea, es inscrita, como la enfermedad de los artistas, el renacer del mal de saturno, el paradigma de humanidad entre el genio y la locura. Es además impórtate este periodo relativo a lo melancólico, *“en que el referente simbólico se ve incrementado de manera notoria con el grabado de Alberto Dudere quien, intelectualiza la Melancolía y la asocia al arte, lo que está tratando de conseguir es identificar al artista con el carácter melancólico, dotado de ciertos rasgos que lo hacen único y genial, puesto que la Melancolía se asocia con Saturno el planeta de los creadores, en este caso tenemos la representación de la virtud intelectual. Melancolía I significa la vida del genio profano en el mundo racional e imaginario de la ciencia y el arte, Durero realizó un auténtico manifiesto lleno de modernidad en la constitución del artista como genio, atormentado por la creatividad, sometido a sus impulsos, huracán y solitario”*.²⁷

Al llegar el año de 1621, surge con él, la nueva concepción de un término científico de melancolía quien fuera dicha por Robert Burtton en su anatomía de la melancolía y que en cuyo ensayo medico, estipula *“un desorden del comportamiento, estableciendo una clasificación y la sintomatología que proviene tanto del cuerpo, como de la mente”*²⁸, abriendo con ello el camino para la explicación científica de esa enfermedad, ahora indiscutiblemente asociado con la locura. Aquella que se acrecienta con el desarrollo de lo bélico, de lo brutal, de

---

²⁵ -. AAVV, Ortiz Maria Paulina, *Los rostros de la melancolía. Arte/ a propósito de la exposición del gran Palais*, El tiempo, panorama, domingo 18 de diciembre de 2005. “Pero llego saturno, el planeta de las energías oscuras y con el se recupero el antiguo sentido, casi heroico, que la antigüedad le dio.

²⁶ -. http://www.replica21.com.archivos/articulos/385_galindo.melancolia_.htm, Galindo Gabriela , Ocho pasos para entender la melancolía. Pág. 3/7

²⁷ -. Lugares de la melancolía. (O ámbitos de la melancolía), Fascículo 3, La melancolía en la pintura, El grabado, melancolía I de Durero. Pág. , 25 y 26/169.

²⁸ -. <http://www.herrerros.com.ar>. Robert Burtton, Anatomía de la melancolía, Madrid, A.E.N. (distr. Siglo XXI), 1997.pag1/4 y 3/4

una sociedad de carácter expansionista y totalitaria, que con su accionar consolida aun más las visiones pesimistas de la condición humana.

Encontramos así, avanzando el siglo XVII, el comienzo de esa, la locura que redime su presencia y que son plasmadas en las creaciones oscuras, visionarias y melancólicas de Wattu y Geovanni Batista, que buscan el sentido a la sin razón, de esa realidad que perturba. Con y bajo estas sombras de sentir y de pensar, aparece Goya (finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX), con su lúgubre estilo y cruel temática que se evidencia en lo recurrente de sus grabados, entre esos...²⁹, El sueño de razón produce monstruos.

No puede sorprendernos pues que para los periodos siguientes, los postulados románticos adsorbieran, el sentido mágico de la antigüedad del termino melancolía, para su propio descubrir y pensar³⁰, de ahí se le conocería con otro término para establecer y diferenciar el carácter patológico de esa ya estipulada enfermedad y su nueva concepción romántica: el *esplín*, "*quizás decidieron disociar el término esplín del de melancolía, por que entonces este significaba una enfermedad mental y el esplín era otra cosa: Una especie de "tocamiento divino", donde la vulgar locura era demasiado poca cosa*"³¹, de este movimiento del romanticismo como tal, se destacan artistas como Delacroix y Caspar David Friedrich, en otros campos del arte, como en la literatura se sustenta la vía, para el surgimiento de los poetas malditos, que llega a extremos en la poesía de Hölderlin, Tanto en Verlaine como en Baudelaire, para citar solo dos de sus figuras notables, que expresan este "*elogio de la nada*"³².

Con todo esto y la muerte de dios, en vos del romanticismo y el desuso del *esplín*, la melancolía se da paso al siglo XIX, bajo otros parámetros³³, ejemplo de ello,

---

²⁹ -.AAVV, Goya, El crítico, Luz Estela Tocancipá, Cromos-cultura septiembre 14 de 1998, Pág. 94 y 96. "expresa en sus grabados sus visiones mas profundas", -" Los protagonistas de los caprichos son las víctimas de la guerra y el pueblo, la búsqueda de la razón, critica los vicios y el abuso de los poderosos.

³⁰ -.<http://www.herrerros.com.ar>. *El esplín*, Ramón Romero Rodrigues., Pág. 1/1: "como parte del punto de vista pesimista de la condición humana, el romanticismo desvelo las necrofilias y las patologías de la vida humana y una de ellas fue el llamado esplín. El termino proviene del ingles(*spleen* y a su vez tomado del griego (también *spleen*) y se refiere inicialmente al Bazo".

³¹ -.<http://www.herrerros.com.ar>. *El esplín*, Ramón Romero Rodrigues, Pág. 1/1.

³² -.<http://www.herrerros.com.art>. Lugares de la melancolía. (O ámbitos de la melancolía), Fascículo 2. Pág. 5/7.

³³ -.<http://www.herrerros.com.art>. Lugares de la melancolía. (O ámbitos de la melancolía), Fascículo 1. Pág. 7/16. "El gran psiquiatra francés Esquirol en los comienzos del siglo XIX intentó hacerla desaparecer sustituyéndola por "lipemania" pero no tuvo éxito. El actual DSM IV la relegó a un subtipo de la depresión. El término prosigue, pese a todo, su

Van Gogh, y su extraordinaria locura pictórica, en esta esfera el ser creativo y melancólico (loco-genial) posee bajo los postulados médicos el trastorno de la manía, se convierte en un ser atormentado por su don, en este caso en particular, los hospicios y asilos albergaron a este artista que cumplió su fatídico destino, con la búsqueda incesante del cambio que no alcanzó a conocer sino con su propia muerte. Algo que particularizó a este artista fue el poder de su trazo, lo rico de su color que aunque no eran los colores particulares de lo triste, absorbía en su contraste, la lucha constante entre lo real y las visiones de la otra norma con su tan atrayente melancolía formal.

Ya al finalizar el siglo XIX, otro artista, Edvard Munch, un individuo extraño y estrechamente relacionado con la tristeza, decía:

“La enfermedad, la locura y la muerte son los ángeles negros que custodiaron mi cuna y me acompañaron durante toda la vida”³⁴,

Plasmaría en sus pinturas la enfermedad, la muerte, la soledad, la melancolía, la ansiedad y la locura, estados que se convierten en los compañeros inermes del hombre moderno y la sociedad.

“Munch es definitivamente considerado como uno de los máximos representantes del neo romanticismo y el Simbolismo.....Muchos de sus cuadros muestran una sombra amenazante, en otros, las figuras levantan sus manos a ambos lados de la cabeza, tapándose los oídos en algunas ocasiones, se ha interpretado este gesto como manifestación del desasosiego o malestar interior. El cuadro más conocido, y la obra paradigmática de Munch es: el grito (1893) que se ha convertido en la representación por excelencia del malestar o la locura y del aislamiento del individuo ante la sociedad del siglo XX”³⁵.

Ya en este punto de la historia el hombre, la melancolía y el caótico siglo XX, presentan la gran polaridad de esta enigmática enfermedad sagrada, el panorama para todo aquel que se encuentre en un estado melancólico no será el mejor, se lo diagnosticará de acuerdo a una tabla de valores, que según la duración de su sintomatología, podría estar entre depresión, estrés, trastorno maniaco, y todas las

---

existencia. Quizás se deba a que los griegos captaron intuitivamente en esta "bilis negra" algo intrínseco a la "condición humana"

³⁴ - http://fisterra.com/human/3arte/pintura/pintores/Munch/munch_vida.htm. *Melancolía, Edvard Munch*, Pag, 2/5.

³⁵ - http://fisterra.com/human/3arte/pintura/pintores/Munch/munch_vida.htm. *Melancolía, Edvard Munch*, Pag, 3/5.

subsecuentes variantes de los trastornos mentales, por su puesto el ambiente artístico moderno no dejaría de lado esta situación de la cual sea alimentado y a hecho eco de su posesión, en todo su evolucionar histórico. Aquí dan cuenta algunos aportes artísticos, como el trabajo crítico y reflexivo del español David Nebreda, “*en cuyas creaciones fotográficas presenta una brutal y conmovedora introspección personal dentro de un discurso casi obscuro y completamente desmoralizador*”³⁶. También aquí aparecen discursos melancólicos en las obras de artistas contemporáneos, como Hopper, Sironi, Picasso, Mueck , Dix .

Merece también examinarse “la melancolía por excelencia de Zoran Music, del cual se puede apreciar en uno de sus últimos autorretratos,: Una figura reclinada que se disuelve en una plomiza licuidad del gris”³⁷.

Meditando sobre esta temática no tan moderna, pero si demasiado atrayente para no olvidarla, Ron Mueck presenta en una de sus gigantescas figuras escultóricas, a un hombre mayor, grande y gordo de mirada penetrante, se puede intuir que está sentado en un rincón de cualquier parte, pero no en el aquí ni en el ahora, aludiendo en toda su gigantesca imponencia a una ausencia perpetua del estado de nostalgia.

Así mismo las creaciones escultóricas y las reflexiones a partir de ensamblajes de Dorys Salcedo, se dedican a poner en relieve “*la violencia silenciada de la vida colombiana. Con su dramática yuxtaposición de materiales pone de manifiesto las situaciones de pérdida y dolor*”³⁸ desde lo individual y que se proyecta en el malestar generalizado de esta sociedad.

A pesar de todo, hoy en día la melancolía sigue siendo un mal común, “*que no ha resuelto ni el psicoanálisis ni el prozac. Hay que entenderla como un estado de sensibilidad refinada*”³⁹ o al menos una diferencia cognitiva útil desde un punto de vista creativo. El melancólico moderno percibe una suerte de repudio hacia los asuntos superficiales y se “*siente inclinado por aquello que lo sobrepasa. Por ello, se ve a sí mismo como algo inferior, y no encuentra consuelo en sí mismo, ni en los demás*”⁴⁰ y mucho menos en el mundo que lo rodea. Ese ha sido siempre el

---

³⁶ -http://www.replica21.com.archivos/articulos/385_galindo_melancolia_.htm, Gabriela Galindo, Ocho pasos para entender la Melancolía, Pág., 6/7.

³⁷ -http://www.replica21.com.archivos/articulos/385_galindo_melancolia_.htm, Gabriela Galindo, Ocho pasos para entender la Melancolía. Pág. 6/7

³⁸ -<http://www.obraporobra.com/Latino/Salcedo.asp.intimacion>. Intimación a la melancolía, Dorys Salsedo. Pág. 1/1

³⁹ -[.HTTP/WWW.REPLICA21.COM.ARCHIVOS/ARTICULOS/385_GALINDO_MELANCOLIA_.HTM](http://WWW.REPLICA21.COM.ARCHIVOS/ARTICULOS/385_GALINDO_MELANCOLIA_.HTM), GABRIELA GALINDO, OCHO PASOS PARA ENTENDER LA MELANCOLÍA. PÁG. 6/7

⁴⁰ -[.HTTP/WWW.REPLICA21.COM.ARCHIVOS/ARTICULOS/385_GALINDO_MELANCOLIA_.HTM](http://WWW.REPLICA21.COM.ARCHIVOS/ARTICULOS/385_GALINDO_MELANCOLIA_.HTM), GABRIELA GALINDO, OCHO PASOS PARA ENTENDER LA MELANCOLÍA. PÁG. 6/7

tema de la melancolía, el nivel de las reflexiones del hombre en torno a su natural tristeza, que no es comprendida, ni por su poseedor mucho menos por el entorno de la razón social.

Y si entonces, consideramos en conjunto lo dicho asta aquí, de la melancolía, el devenir de su estilo, y sus nostálgicos portadores se discute mas ahora, si es una enfermedad resiente o un antiguo don, muchos de los artistas en todo su reaccionar potencial, ya sea el genio ya sea el loco, han padecido, los efectos de la melancolía, basta mencionar algunos ejemplos mas, como la del escritor Ernest Hemingway. o Virginia Wolf quien fueran escritores distintos; Todos estos extraordinarios seres creativos experimentaron y sufrieron, la melancolía y su travesía hacía el trastorno bipolar.

SEA LO QUE FUERE, ESTE ESTADO DE MANÍA CREADORA REIVINDICA LAS CONDICIONES MÁGICAS DE LA MELANCOLÍA, A SABERLO EN EL DESTACADO CIRCULO DE ARTISTAS Y ESCRITORES LA CANTIDAD DE INDIVIDUOS CON CARACTERÍSTICAS BIPOLARES SUPERA MAS DEL 60% DE TODA SU CONJUNCIÓN CREATIVA⁴¹. POR ESTE LADO LOS ASOMO DE CREATIVIDAD HAN TENIDO QUE VER CON ESA MELANCOLÍA EN SU CONDICIÓN, COMO ELEMENTO DE EXPRESIÓN AUTÓNOMO Y LEGITIMO QUE POSE EL SER BIPOLAR⁴², ELLO PROPICIA EL AUTO CONOCIMIENTO Y LA MANIFESTACIÓN DE LO OTRO, ESO QUE ESTA SUPUESTA ENFERMEDAD ENCIERRA. LOS CASOS DE ARTISTAS ANTERIORMENTE RECOPIADOS EN ESTE CAPÍTULO, PASEARON, CAMINARON Y SE ACOMPAÑARON CON ESTA MELANCOLÍA Y EN SU TRANSCURRIR DE DELIRIO CREATIVO PROPICIARON LOS MARAVILLOSOS CAMBIOS DE MENTALIDAD Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA FRASE DICHA POR SÓCRATES: ¡CONÓCETE A TI MISMO!⁴³, UNA AUTORREFLEXIÓN MELANCÓLICA QUE A HECHO DE SÍ, EL ELEMENTO BASE DE SU DUALIDAD CREATIVA.

---

⁴¹ -. [HTTP/WWW.,HERRERROS.COM.AR/MELANCOLIA/INVESTIGACIONES](http://www.herrerros.com.ar/melancolia/investigaciones). DE AMBROSIO MARTÍN BIPOLARIDAD, EL MAL DE LOS GENIOS DEPRIMIDOS. PÁG. 2/4: " SEGÚN UN ESTUDIO DE UNO DE LOS MÁXIMOS ESPECIALISTAS A NIVEL MUNDIAL EN ESTE TRASTORNO, HAGOP AKISKAL, MIENTRAS LOS BIPOLARES EN LA POBLACIÓN GENERAL NO PASAN DEL 4% O 6%, ENTRE ESCRITORES LLEGA AL 50% Y ENTRE LOS ARTISTAS SUPERA EL 60%".

⁴² -. <http://www.herrerros.com.ar/melancolia/psicoanalisis>. Pág. 9/16." Eso hace que todas las personas melancólicas sean personas fuera de lo común, no debido a enfermedades, sino por su constitución natural."

⁴³ -. Kandinsky Vasili, *De lo espiritual en el arte. Contribución al análisis de los elementos pictóricos*, Ed. Paidós Ibérica, S. A. Barcelona 1997. Pág. 46: "consiente o inconscientemente los artistas retornan principalmente a su material, lo estudian, colocan sobre la balanza espiritual el valor interior de los elementos con los que su arte puede crear."

3.1.2. DE LA MELANCOLIA AL TRASTORNO BIPOLAR

Uno de los primeros asomos para la explicación científica de la melancolía fue con los estudios ejecutados por el psiquiatra francés del siglo XIX Jean-Étienne Esquirol, quien acuñó el término “«lipemanía» (*lype: Tristeza*) o «monomanía triste», en lugar de «melancolía» que él cedía en consecuencia a los moralistas y a los poetas”⁴⁴. Ese nuevo término lo adjuntó a una enfermedad mental, que se caracterizaba según él, por presentar elementos predominantes en el comportamiento, como por ejemplo la obsesión. En la medida de las definiciones científicas, estos postulados adquieren un nuevo cambio de perspectiva, como la manejada por el psiquiatra alemán Emil Kraepelin quien relacionó “*la melancolía con la psicosis maniáco-depresiva, trastorno que puede aparecer después de un periodo prolongado de melancolía.*”⁴⁵. En este sentido, si bien la melancolía no figura en entre los conceptos propios del psicoanálisis, es su uso en el campo analítico el que merece ser explicitado “*porque es suficientemente particular y suficientemente diferente del de la psiquiatría. De hecho, el término evoca dos nociones distintas: la de una entidad clínica por entero aparte, y la de un estado psíquico, suficientemente particular como para aclarar a contrapelo ciertas características de la subjetividad misma*”⁴⁶.

Al tratar de entender de mejor manera el trastorno bipolar moderno, los tratados psicológicos nos revela básicamente en que consiste su sintomatología; Se trata de una enfermedad del Sistema Nervioso Central y se caracteriza por notables variaciones en los estados de ánimo, la persona padece la división de sus polos: desde al euforia más aguda a la depresión más profunda, “*mientras atraviesa la etapa de euforia, la persona pierde la necesidad de dormir, presenta hiperactividad, locuacidad, hipersexualidad, planes irrealizables, ideas megalómanas, o inclinaciones que nunca tuvo antes, que pueden ser religiosas, místicas o profesionales*”⁴⁷. El polo opuesto, el de la depresión, es justamente todo lo contrario, disminución de la sociabilidad: la persona está con una actividad reducida, con el estado de ánimo por el suelo, tiene sentimientos de desolación, desesperanza y sin él animo para emprender nuevos proyectos. Además sucede que, “*en el 40% de los casos no hay oscilación entre polos sino que se tienen*

⁴⁴ -. <http://www.herrerros.com.art.melancolia.y.psicoanalisis>. Pág. 7/15.

⁴⁵ -. <http://www.herrerros.com.art.melancolia.y.psicoanalisis>. Pág. 8/15.

⁴⁶ -. [http://www.herrerros.com.art.Lugares.de.la.melancolia.\(O.ambitos.de.la.melancolia\),Fasciculo.4](http://www.herrerros.com.art.Lugares.de.la.melancolia.(O.ambitos.de.la.melancolia),Fasciculo.4). Pág. 7/15.

⁴⁷ -. <http://www.herrerros.com.ar/investigaciones>. De Ambrosio Martín Bipolaridad, el mal de los genios deprimidos. Pág. 2/4

*síntomas de la serie maníaca y depresiva al mismo tiempo, por eso a veces resulta más descriptivo el término maníaco-depresivo, señaló Sergio Strejilevich, consejero de la International Society for Bipolar Disorders y director de área- Investigación y desarrollo en salud mental*⁴⁸.

Tal y como hemos visto antes, existen diferentes posiciones de apreciación que ubican ese estado de melancolía, en uno u otro polo, de acuerdo a ideales y intereses anexos a la dualidad del ser, es así que desde el inicio del psicoanálisis, *“Freud basa su teoría de la melancolía en una identificación con lo que sea perdido que es una forma patológica del duelo normal. Esa sombra del objeto (la persona amada, la patria, la libertad, un ideal, etc) cae sobre el Yo. Vemos aquí aparecer lo esquivo de la sombra, la melancolía, en este sentido, no es sino un extremo del enamoramiento, de ese estado en que el sujeto no es nada en comparación con el todo del objeto amado (e idealizado), señal de que el objeto perdido del melancólico en esencia es el yo mismo.”*⁴⁹

*“Pero mientras el duelo le permite al sujeto renunciar al objeto perdido, la del «dolor en estado puro», es la del dolor de existir, lo que hace de la melancolía una de las pasiones del ser. A raíz de ello y en iguales circunstancias, en muchas personas se observa, en lugar de duelo, melancolía. En el duelo, el mundo se ha hecho pobre y vacío; en la melancolía, eso le ocurre al yo mismo. El melancólico afirma la castración al subrayar el sin-sentido inherente a la vida, y cree en el destino que le habría legado esa verdad mortífera al acordarle de tal modo un lugar de excepción. Se advierte que en esta posición se anudan sufrimiento y goce, y que el sujeto melancólico no está dispuesto a abandonarla sin una compensación. Queda por saber por qué ella le asegura una identidad tan singular”*⁵⁰

De tal modo el lenguaje melancólico mantiene su dominio en lo simbólico, bajo el poder de una sola alternativa: el ideal o la muerte. *“Esto lo demuestran sus sueños, que ponen en escena personajes «de mirada perdida en la lejanía», que él soñante trata vanamente de aferrar. Y ese vacío de la mirada, esa angustia, relacionada con el sentimiento de desvitalización del mundo, los incita además a buscar detrás de las cosas, detrás de la realidad inerte, los indicios de una verdad oculta, de esa identificación con la nada. De este modo el razonamiento circular*

---

⁴⁸ -. <http://www.herrerros.com.ar/investigaciones>. De Ambrosio Martín *Bipolaridad, el mal de los genios deprimidos*. Pág. 2/4:

⁴⁹ -. <http://www.herrerros.com.ar/melancolia>. *Lugares de la melancolía. (O ámbitos de la melancolía)*, Fascículo 1. Pág. 8/16.

⁵⁰ -. <http://www.herrerros.com.art>. *melancolía y psicoanálisis*. Pág. 10/15.

refuerza en el plano del discurso la imagen del agujero característica de la melancolía, al insistir sobre el aspecto repetitivo del movimiento en remolino propio de la organización psíquica del sujeto.”⁵¹

Ya como contraprestación, En el estado de manía el yo tiene que haber superado a la pérdida del objeto, en tal caso queda disponible todo el valor del sufrimiento de melancolía, no queda mas entonces que salir en búsqueda de nueva investidura de objeto, con todo esto la manía nos demuestra así, inequívocamente la emancipación del objeto que le hacía penar.

"Nadie por largo tiempo puede permanecer con tristeza y sin placer", por lo que, de la tristeza nace necesariamente un doble movimiento: huida de lo que entristece y búsqueda de lo que da placer”.

ARISTOTELES

---

⁵¹ -<http://www.herrerros.com.art>. melancolía y psicoanálisis. *La inhibición generalizada y la imagen del agujero*. Pág. 2/10.

3.2. ANTECEDENTES :

LA CREACIÓN ARTÍSTICA UN MECANISMO DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO BIPOLAR

EL artista es portador natural del síntoma de creación, y el arte el medio de expresión de la naturaleza de su creación, se sabe desde mucho tiempo atrás que el arte en todas sus manifestaciones, fue utilizado en las antiguas culturas como técnica terapéutica para establecer equilibrios y armonías entre el hombre y la otra creación (universo).

con el aumento del nivel cognitivo la humanidad dejó atrás el mágico restablecer del equilibrio, para dar cabida, a la curación enfatizada en el poder de la razón, la enfermedad siguió su curso y paso a paso creció en proporción de su razón, ese desequilibrio toma forma en el proceder de la lucha, el ataque, la guerra. es así que el arte fue despojado, del elemento auto curativo, su función de ahora en adelante era enaltecer los triunfos de las luchas bélicas y el poder de la razón. pasaría mucho tiempo para que el arte recupere su valeroso principio, en efecto la segunda guerra mundial y el desengaño generalizado del hombre propiciaron el encuentro con el poder creativo y curativo, en este accionar encontramos a un artista, al ingles adrian hill que con su experiencia de guerra y enfermedad, logra restablecer su equilibrio interno con el poder curativo del arte. por esto adrian hill es considerado uno de los primeros terapeutas artísticos contemporáneos⁵².

De aquí en adelante el movimiento artístico contemporáneo junto con la sicología y psiquiatría estrechan sus lasos para confluir en un mismo punto, el estudio, el tratamiento y la solución de las enfermedades mentales del nuevo siglo *“que según un informe de la OMS, ha establecido que los problemas de la mente, como la depresión, pasarán ocupar el primer puesto en la lista de enfermedades que más deterioran la vida de las sociedades en los países desarrollados”*⁵³.

De la relación entre arte y sicología anteriormente mencionada se pueden apreciar dos direcciones e intereses distintos de acuerdo a su campo de estudio:

El enfoque analítico; que es el estudio de la sicopatología de la expresión, que analiza los fundamentos del acto creador y su vinculo con los procesos patológicos. Y el enfoque terapéutico que se constituye con la implementación de talleres de arte terapia, en este ambiente se permite resaltar que los medios de expresión más naturales son las palabras y a continuación la escritura, sin embargo continua siendo la pintura la que ofrece mas que ver, en correlación con los deseos, los instintos, las necesidades y las diferencias⁵⁴.

---

⁵³ -. <http://www.sicopatologiadeexpres>. Sicopatología de la expresión. D José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I. Pág. 4/22.

⁵⁴ -. <http://www.sicopatologiadeexpres>. Sicopatología de la expresión. D José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I. Pág. 7/22.

Una de las cualidades fundamentales de este arte es que permite rebuscar, en lo más recóndito del ser, emociones y sentimientos escondidos esta breve exposición, da pie para comprender, lo importante de la intervención artística creativa, con respecto al tratamiento del trastorno bipolar, cabe anotar aquí también, las investigaciones de tipo terapéuticas en este campo y los resultados obtenidos en los diferentes países de Latino América como en México:

La pítoterapia explica el Dr. Horacio Reza-Garduño Treviño,(jefe de la División de Cuidados Especiales y Especialidades Médicas del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, adscrito a la Secretaría de Salud y localizado en la Ciudad de México), se puede aplicar en pacientes sicóticos(que tiene perdida del contacto con la realidad) por ejemplo esquizofrénicos o con trastorno bipolar que se encuentran en una fase de manía e euforia, pero también en pacientes con problemas de personalidad, ansiedad o depresión. La pintura en estas condiciones debe considerarse como una técnica terapéutica, porque tiene un poder mágico en el sentido de que es un espacio que sé introyecta exclusivamente para la creatividad y le proporciona un significado especial tanto al lugar como al conductor del grupo. Por ello, es importante que las sesiones se realicen siempre en el mismo lugar, a la misma hora y con el mismo instructor⁵⁵.

Una de las condiciones para emprender mejor este tratamiento es el partir de una la posición fisiológica natural, la posición erecta, se realiza de este modo porque “se presta mucha atención a la vibración del cuerpo y a cómo se transmite ésta hacia el lienzo. Es un hecho: en el cuadro queda marcado el lenguaje corporal del paciente⁵⁶ .

Lo que más interesa es comprender el objeto creado, basándose en la repetición de los símbolos que son plasmados en forma constante, eso demuestra algo, que tendrá un significa para ese paciente. “*Quizá represente a alguna figura de autoridad, y el lugar en que está ubicado tal vez indique los ideales o la perspectiva que el enfermo tiene sobre su futuro, Es significativo que los pacientes que dibujan, no se dan cuenta pero mediante la pintura esta estructurando los sistemas de identificación simbólica a nivel consiente y los complejos afectivos en una especie de autocuración*”⁵⁷ .

Las mejorías que se alcanzan mediante esta terapia alternativa se encuadran en diferentes aspectos. Así, explica el especialista:

Cuando reunimos a un grupo de psicóticos se alcanzan tres metas: primero, la diferenciación, el ‘yo’ y ‘lo que no soy yo, entonces, en el momento en que el paciente pinta en un lienzo (un espacio limitado), empieza a distinguir lo que es de él y lo que es de otra

---

⁵⁵ -.<http://www.saludymedicina.com.mx/home.asp>. *Pictoterpia, arte que cura la mente*, Juan Fernando González. Pág. 2/5.

⁵⁶ -.<http://www.saludymedicina.com.mx/home.asp> *Pictoterpia, arte que cura la mente*, Juan Fernando González. Pág. 3/5.

⁵⁷ -. <http://www.saludymedicina.com.mx/home.asp>. *Pictoterpia, arte que cura la mente*, Juan Fernando González. Pág. 2/5.

persona. También se consigue que el sujeto desarrolle un sentido del tiempo y el espacio; por ello la importancia de que las sesiones se realicen a la misma hora, el mismo día de la semana y con el mismo conductor. Esto le ayuda a una persona con esquizofrenia o trastorno bipolar maníaco a estructurarse. Un aporte más de estos tratamientos es la integración que se logra cuando el paciente ya distingue entre lo real, lo que es producto de su alucinación y el producto de su creatividad⁵⁸.

Desde el mismo enfoque terapéutico y con las experiencias desarrolladas en México, encontramos además proyectos de intervención terapéutica equiparables en España que merecen la pena mencionarlos. Estas investigaciones dirigen su mayor esfuerzo a la comprensión y al tratamiento maniaco y al síndrome bipolar presente en algunos artistas. No me sorprende y vale su justificación aquí, que esa creatividad, constituya una de las funciones humanas progresivamente reemplazada por el pensamiento lógico formal, *“por eso la creatividad está mucho más latente en los niños, en los enfermos mentales y en algunos artistas”*⁵⁹. Por ello el camino que propone el arte podría ser considerada, como un instrumento de intervención terapéutica, un medio de interpretación y comprensión de la conducta y el dinamismo psíquico *“para todas aquellas personas que manifiestan una particular forma de concebir la vida, ello podría representar para esos individuos la expresión de lo oculto, de lo no verbal, que ayuda a descubrir el impulso de las capacidades creadoras del ser”*⁶⁰.

De igual manera, el arte en toda su dimensión es poseedor de dos elementos que se complementan. Por una parte, un componente social, que refleja la realidad histórica concreta de una época o un momento determinado. Por otra, un componente individual, único, personal e irrepetible, que está dado por un proceso de creatividad. *“Cuando el proceso creativo alcanza una concepción estética, el producto de la creación se convierte en una obra de arte, y el creador en un artista”*⁶¹, cuyo lenguaje es expresado y revelado por imágenes que provienen del inconsciente y su creación una forma de lenguaje propia, su autor que no busca imitar, como si fuera una copia, lo que ha visto en la naturaleza, sino prolongarla en nuevas posibilidades creativas.

---

⁵⁸ -. <http://www.saludymedicina.com.mx/home.asp>. *Pictoterapia, arte que cura la mente*, Juan Fernando González. Pág. 2/5.

⁵⁹ -. <http://www.sicopatologiadeexpres>. *Sicopatología de la expresión*. D José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I. Pág. 18/22.

⁶⁰ -. <http://www.sicopatologiadeexpres>. *Sicopatología de la expresión*. D José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I. Pág. 15/22.

⁶¹ -. <http://www.sicopatologiadeexpres>. *Sicopatología de la expresión*. D José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I. Pág. 10/22.

Por esto la importancia del arte, puede estar tan solo en el modo de expresar, no en lo que se expresa, “ *por que allí donde existe ansia de transformación, vibración, exteriorización de estados anímicos o de estados patológicos si se quiere, existe arte*”⁶² .

En este orden de cosas, es conveniente considerar que el hombre es un ser de carácter complejo, con una multidimensionalidad en su conformación, que según las investigaciones del doctor José Gómez Llopis involucra por lo menos cuatro áreas fundamentales así:

- (a) El área mental o intelectual: capacidad de crear, fantasear;
- (b) El área emocional: permite sentir, amar, etc.;
- (c) El área del plano corporal: el cuerpo y sus necesidades, los impulsos, la imagen que de sí tiene un sujeto;
- (d) El área interpersonal: sus relaciones con el medio que le rodea, roles sociales⁶³ .

Es útil recordar en estas instancias que “*Las alteraciones perceptivas son los fenómenos psicopatológicos que con mayor frecuencia se encuentran en los artistas. Pero, ni la sufren todos, ni todo enfermo mental es un artista. Genialidad y locura no siempre van unidas*”⁶⁴ . Es posible que el resultado final de la obra refleje el tono emocional y afectivo del artista al momento de llevar a cabo su creación. En el caso de la pintura, es especialmente fácil detectar tristeza o melancolía en los colores utilizados o en el tema representado.” *Esto puede ser así por tres motivos: porque exprese una idea específica (hecho adrede), porque haya sufrido una alteración en la percepción por alguna enfermedad mental, o porque haya utilizado alguna droga para alterarla voluntariamente. En una persona que experimenta la tristeza o la depresión, es posible encontrar un notable empobrecimiento de detalles, una gran debilidad en los trazos que perfilan su representación*”⁶⁵ . El tamaño o dimensión de un dibujo nos da cuenta del sentimiento de expansión o retracción con el que el individuo aborda cada situación nueva. La configuración que adopta el trazo también aporta información: “*fluido(mejor adaptación), rígido (presencia de bloqueos, inhibiciones), curvos(afectividad, empatía, adaptabilidad), rectos o angulosos (bloqueo emocional, exceso de razón, agresividad)*”⁶⁶ Cuando la frecuencia o la intensidad

---

⁶² -. <http://www.sicopatologiadeexpres>. Sicopatología de la expresión. D José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I. Pág. 9/22.

⁶³ -. <http://www.sicopatologiadeexpres>. Sicopatología de la expresión. D José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I. Pág. 12/22.

⁶⁴ -. <http://www.sicopatologiadeexpres>. Sicopatología de la expresión. D José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I. Pág. 11/22.

⁶⁵ -. <http://www.sicopatologiadeexpres>. Sicopatología de la expresión. D José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I. Pág. 12/22.

del color es mayor, podemos estar enfrentándonos a la obra que muestra la gran afluencia emocional del autor, desde el optimismo a la euforia, al menos en el momento preciso en el que la plasmó. *“El predominio de los colores fríos nos indica características tales como autocontrol, actividad mental; mientras que, cuando aparece un predominio de los colores cálidos, denotan la existencia afectuosidad, capacidad empática. Los colores oscuros, tales como el marrón, violeta o negro, hablan de aspectos depresivos, melancólicos, es decir, ánimo sombrío”*^{66 Y 67}

---

^{66 Y 67} -.<http://www.sicopatologiadeexpres>. Sicopatología de la expresión. D José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I. Pág. 13/22.

3.3. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.

1-. El ser melancólico carga dentro de sí, el auto retrato romántico de la dualidad del genio y la locura.

2-.la actividad creativa y mental se ve incrementada y excitada en el estado melancólico de manera considerable.

4. METODOLOGÍA

La metodología se fundamenta en la implementación del referente histórico personal, este elemento se convierte en la estrategia que enfoca de manera amplia el desarrollo de la investigación, permitiendo además la elaboración de diseño de intervención en arte terapia. de igual manera el referente metodológico, se basa en los fundamentos analíticos y conceptuales que ofrece el modelo priestley⁶⁹ el cual brinda estrategias de intervención alternas y compartidas tanto en arte, música y literatura como terapia, además con las, vivencias potenciales del auto-análisis individual y grupal se propicia en su primera fase la elaboración de elementos creativos de carácter terapéuticos, con trabajos de exploración, desarrollo y uso del lenguaje simbólico personal de cada artista (discurso verbal, referente musical, recursividad artística-creativa).

De este modo el vínculo de improvisación creativa, dirige y conecta consecuentemente los sentimientos, ideas, fantasías, memorias, acontecimientos y situaciones entorno del referente principal del proyecto como es la melancolía y la manía creativa. En esta fase la elaboración del elemento resultado de la exploración e improvisación adquiere, planteamientos formales de carácter artístico. Como método final de creación y reflexión de la temática melancólica, se aplicará en su desarrollo el componente de la "ínter terapia" como medio que permita el desarrollo del perfil profesional de los artistas involucrados.

4.1. DISEÑO DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION

La información será obtenida a través de procedimientos coordinados entre el terapeuta, pacientes y el grupo de trabajo, en los que se puedan incluir documentos, textos, informes, estudios, investigaciones y procesos de trabajos con población con trastorno bipolar, específicamente con artistas, esto permitirá explorar desde un principio su realidad como individuo y grupo.

Esta documentación estará acompañada de, informes analíticos mensuales como seguimiento del proceso que se realice con los participantes, como también de diarios de campo del proyecto a ejecutar. Hay que aclarar que se efectuara una evaluación inicial (autodiagnóstico) de cada uno de los artistas participantes, mediante una ficha terapéutica que se completara con las observaciones individuales y colectivas realizadas a lo largo del proceso.

4.1.1. EJEMPLO DE ENCUESTA.

- 1) *¿Que te plantea la palabra melancolía?*
R: _____
- 2) *¿Te sientes identificado con el estado melancólico? por que?*
R: _____, _____
- 3) *¿ Por que se cree que la melancolía mas que un estado de tristeza es un filtro que permite ver la vida de diferente manera?*
R: _____
- 4) *¿Qué sentido tiene la melancolía con las diferentes manifestaciones y creaciones artísticas?*
R: _____
- 5) *¿Cómo el arte, la música y la literatura con este referente temático me han aportado en mi pensamiento y en mi creación?*
R: _____
- 6) *Como artista ¿qué colores utilizo en mis creaciones, su contraste a que hace referencia?*
R: _____
- 7) *¿Que busco al crear un objeto (obra artística)?*
R: _____
- 8) *¿Con que te has encontrado en lo que has creado?*
R: _____
- 9) *¿Cuáles son las temáticas más recurrentes en tus obras?*
R: _____
- 10) *¿Te sientes un artista que se libera, cada vez que crea?, ¿por que crees que ocurre esto?*
R: _____, _____

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

El proyecto se realizara con 40 estudiantes, pertenecientes a los diferentes semestres y programas de la maestría y licenciatura, de la facultad de artes de la universidad de Nariño.

4.3. GUÍA DE TRABAJO DE CAMPO.

Primer periodo académico, abril 8 a julio 22 de 2008 San Juan de pasto

- **OBJETIVO GENERAL.**

Desarrollar procesos terapéuticos que permitan a través del arte terapia, intervenir la sintomatología maniaco depresivo en los estudiantes de la facultad de artes de la universidad de Nariño

- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INTERVENCIÓN**

- Establecer un espacio alternativo de exploración personal desde el arte terapia
- Estimular la creatividad, con estrategias artísticas, que incremente el Conocimiento y la experimentación de un método de creación artística.

- **POBLACIÓN MUESTRA**

40 estudiantes de los diferentes semestres del programa de artes visuales de la universidad de Nariño, que poseen síntomas del síndrome bipolar o el apego temático creativo de la melancolía.

- **METAS.**

- que el 100% de los artistas participantes compartan a través de las diferentes experiencias de las terapias en artes, las reflexiones sobre su situación.
- *Que el 100% de los artistas participantes al finalizar el proceso, reconocerán cuales son sus cualidades, potencialidades, habilidades y limitaciones.*
- *Que el 100% de los artistas participantes crearan espacio de relajación y auto reflexión a través del arte como proyecto de vida.*

4.3.1. TEMÁTICAS DEL PROYECTO DE ARTE TERAPIA.

PRIMERA ETAPA: 4 Sesiones: *“una mirada perdida, bajo la sombra de un espejo”*.

SEGUNDA ETAPA: 4 Sesiones: *“realidades rotas; dedicatoria a la luna púrpura”*.

TERCERA ETAPA: 4 Sesiones: *“buscando un cuervo plumaje, en el pelaje del mamífero alado”*.

CUARTA ETAPA: 4 Sesiones: *“lo que dice el niño, lo que dice el loco, lo que dice el artista, de su condición y su tristeza”*.

NUMERO DE SESIONES	16
NUMERO DE HORAS	32 HORAS.
LUGARES	Aulas de clase de la Facultad de Artes Universidad de Nariño.
RESPONSABLES	Grupo multidisciplinario o de trabajo.

4.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES.

NOMBRE DEL TERAPEUTA: JONNY ALEXADER PAREDES

PRIMERA ETAPA: “Una mirada perdida, bajo la sombra de un espejo”.

SESIÓN # 1.

FASE: *ESTABLECER* el vínculo.

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO: 40 estudiantes de los diferentes semestres del programa de artes visuales de la universidad de Nariño.

OBJETIVO:

- realizar actividades que propicien el encuentro para establecer el vínculo en el ámbito grupal.

CONSIGNAS:

- Sentarse en círculo.
- Se realiza la introducción y apertura del tema; presentación, ¿qué se conoce sobre el tema?
- ¿Que busca la melancolía?
- ¿Cuál es el periodo de la melancolía?
- Referente terapéutico. esa pérdida desconocida, se motiva a que cierren los ojos y que realicen ejercicios de reparación, inhalar y exhalar lentamente (movimiento introspectivo).
- Movimiento exploratorio mediante la línea y el garabateo 3 seg.
- Reconociendo mi simbología: la línea triste, la forma y su significado.
- Expresar la experiencia.

MATERIALES

- Textos literarios, copias
- Referentes visuales y sonoros
- Grabadora periodística
- CD de música
- Reproductor de CD
- Hojas de papel de diferentes tamaños y texturas
- lápices, colores.

NOMBRE DEL TERAPEUTA: JONNY ALEXADER PAREDES

SEGUNDA ETAPA. “Realidades rotas; dedicatoria a la luna púrpura”.

SESIÓN # 5.

FASE: Fortalecer el vínculo.

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO: 40 estudiantes de los diferentes semestres del programa de artes visuales de la universidad de Nariño.

OBJETIVOS:

- Motivar actividades de reconocimiento e integración entre el artista, la melancolía y arte terapia.
- Familiarizar al individuo melancólico y su espacio artístico, con el pleno desarrollo de su dualidad activa-creativa y critica-reflexiva.

CONSIGNAS:

- Sentarse en círculo.
- Conociendo la realidad y la vida de los otros (biografías)
- ¿Para el artista que es la melancolía?
- El referente terapéutico. la luz y la sombra en la melancolía, se motiva a que Cierren los ojos y que realicen ejercicios de respiración, inhalar y exhalar lentamente (movimiento introspectivo).
- Movimiento exploratorio mediante la imagen onírica, la imagen melancólica, la imagen interna.
- Auto análisis, interpretando mi melancólica creación.
- Expresar la experiencia.
- Opcional un paratexto, en imagen o palabra.

MATERIALES

- Textos biográficos
- Grabadora periodística
- CD de música
- Reproductor de CD
- Hojas de papel de diferentes tamaños y texturas
- Lápices colores

NOMBRE DEL TERAPEUTA: JONNY ALEXADER PAREDES

TERCERA ETAPA: “buscando un cuervo plumaje, en el pelaje del
mamífero alado”.

SESIÓN # 9.

FASE: Desarrollo.

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO: 40 estudiantes de los diferentes semestres del programa de artes visuales de la universidad de nariño.

OBJETIVO:

- Estimular la creatividad, con estrategias de arte terapia, que incremente el conocimiento y la experimentación como un método de creación artística.

CONSIGNAS:

- Sentarse en círculo.
- Conversatorio. “la psicología del color”
- Buscando el contraste melancólico.
- El referente terapéutico. se motiva a que cierren los ojos y que realicen ejercicios de respiración, inhalar y exhalar lentamente (movimiento introspectivo), pensar: mi color y su sentido
- Movimiento exploratorio mediante la imagen en la mancha, su color, su brillo y su contraste.
- Expresar la experiencia. (la imagen en la palabra).

MATERIALES

- Vinilos de vario colores.
- Pinceles de diferentes formas y tamaños.

NOMBRE DEL TERAPEUTA: JONNY ALEXADER PAREDES

- Textos de apoyo
- Grabadora periodística
- CD de música
- reproductor de CD

Hojas de papel de diferentes tamaños y texturas

CUARTA ETAPA: Lo que dice el niño, lo que dice el loco, lo que dice el artista, de su condición y su tristeza.

SESIÓN # 13

FASE: Cierre

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO: 40 estudiantes de los diferentes semestres del programa de artes visuales de la universidad de Nariño.

OBJETIVO.

- Experimentar con los referentes artísticos terapéuticos, en el inicio de una metodología de creación-reflexiva personal, para la elaboración de la obra creativa y su sentido artístico.

CONSIGNAS:

- Sentarse en círculo.
- El regreso al garabateo. bloc de notas
- El referente terapéutico. el vacío en la obra., se motiva a que cierren los ojos y que realicen ejercicios de respiración, inhalar y exhalar lentamente (movimiento introspectivo).
- Explorando mi formato, la reafirmación de mi simbología
- Creación por adición y creación por sustracción.
- Expresar la experiencia.

MATERIALES

- Textos de apoyo
- Grabadora periodística
- CD de música
- Reproductor de CD
- Materiales varios y alternativos.

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1. RECURSOS

5.1.1. RECURSOS HUMANOS

- 2 Maestros en artes plásticas con experiencia en arte terapia

5.1.2. RECURSOS TÉCNICOS

- Equipos audiovisuales, video been, cámara, fotográfica, cámara de video, reproductor de cd, grabadora periodística, computador e impresora.

5.1.3. RECURSOS MATERIALES

- Materiales de papelería.
- Materiales para sesión

5.1.4. RECURSOS LOCATIVOS

- Salón adecuado para talleres de creación, amplio y cómodo. se lo utiliza una vez en semana.

5.2. PRESUPUESTO

TIEMPO ESTIMADO DEL PROYECTO: 32 HORAS

<i>RUBRO</i>	<i>RECURSO SOLICITADO \$</i>
HONORARIOS TERAPEUTA	800.000
RECURSOS MATERIALES: MATERIALES PARA PAPELERIA	500.000
TRANSPORTE	200.000
TOTAL	1.500.000

5.3. CRONOGRAMA DE TRABAJO.

<i>ACTIVIDAD</i>	<i>ABRIL</i>	<i>MAYO</i>	<i>JUNIO</i>	<i>JULIO</i>
<i>1 Fase. Establecer el vínculo. Distribuido en 4 sesiones de trabajo</i>	XXXX			
<i>2 y 3 fase de desarrollo de temática introspectiva. Distribuido en 8 sesiones alternas arte terapia y literatura como terapia</i>		XX XX	X X XX	
<i>4 fases de cierre. Compuesta de 4 sesiones de creación experimental.</i>				XXXX

6. BIBLIOGRAFÍA

- .-AAVV, Goya, El critico, Luz Estela Tocancipá, Cromos-cultura septiembre 14 de 1998.
- .- AAVV, Ortiz Maria Paulina, *Los rostros de la melancolía. Arte/ a propósito de la exposición del gran Palais*, El tiempo, panorama, domingo 18 de diciembre de 2005.
- .- Dethlefsen thorwalld y Dahlke Rudiger, *La enfermedad como camino. Un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades*, Ed. Novoprint, S. A. España 2003.
- .- Fromm Erick. *El lenguaje olvidado. Comprensión de los sueños, Mitos y cuentos de hadas*. Buenos Aires – Argentina. Librería Hachetta, S.A. 1980.
- .- Kandinsky Wassly, *De lo espiritual en el arte. Contribución al análisis de los elementos pictóricos*, Ed. Paidós Ibérica, S. A. Barcelona 1997.
- .- Leer Ursula, *Psicología de la senectud. Barcelona*, Ed. Herder, Barcelona 1980.
- .- Melillo Aldo, Suárez Elbio y Rodríguez Daniel, *Resiliencia y subjetividad, los ciclos de la vida*. Ed. Paidós.2004.
- .-<http://www.herreros.com.ar/melancolia/investigaciones>. De Ambrosio Martín Bipolaridad, el mal de los genios deprimidos.
- .-<http://www.herreros.com.ar/melancolía>. *El esplin*, Ramón Romero Rodrigues.
- .-<http://www.herreros.com.art/melancolia>. Lugares de la melancolía. (O ámbitos de la melancolía), Fascículo 1.
- .-<http://www.herreros.com.art/melancolia>. Lugares de la melancolía. (O ámbitos de la melancolía), Fascículo 2.
- .-<http://www.herreros.com.art/melancolia>. Lugares de la melancolía. (O ámbitos de la melancolía), Fascículo 3.
- .-<http://www.herreros.com.art/melancolia>. Lugares de la melancolía. (O ámbitos de la melancolía), Fascículo 4.
- .- <http://www.herreros.com.art/melancolia>. Melancolía y psicoanálisis. *La inhibición generalizada y la imagen del agujero*.

- .- <http://www.saludymedicina.com.mx//home.asp>. *Pictoterapia arte que cura la mente*, Juan Fernando Gonzáles.
- .- <http://www.herrerros.com.ar/melancolia>. Robert Burtton, Anatomía de la melancolía, Madrid, A.E.N. (distr. Siglo XXI), 1997.
- .- <http://www.sicopatologiadeexpres>. Sicopatología de la expresión. Dr José Gomes Llopis. Universitat. Jaume. I.
- .-http://www.replica21.com/archivos/articulos/385_galindo.melancolia_.htm, Galindo Gabriela, Ocho pasos para entender la melancolía.
- .-<http://www.artehistoria.com/genios/cuadros/3943.htm>, La melancolía en la pintura, El grabado, melancolía I de Durero.
- .-http://fisterra.com/human/3arte/pintura/pintores/Munch/munch_vida.htm. *Melancolía*, Edvard Munch,
- .-<http://www.obraporobra.com/Latino/Salcedo.asp.intimanion>. *Intimación a la melancolía*, Dorys Salsedo
- .- [http://www/Músico terapia analítica/Modelo Prisley](http://www/Músico%20terapia%20analítica/Modelo%20Prisley)
- .-[http://ww/La melancolía y sus tratamientos/monografías.com/la tristeza llevada a los extremos y de los medicamentos que lo controlan](http://ww/La%20melancolía%20y%20sus%20tratamientos/monografías.com/la%20tristeza%20llevada%20a%20los%20extremos%20y%20de%20los%20medicamentos%20que%20lo%20controlan).
- .-[http://www/Introducción a las vanguardias/dadaísmo-spanishart.](http://www/Introducción%20a%20las%20vanguardias/dadaísmo-spanishart.), *Beatriz Escobar Aragonés, un nuevo modo de pensar*.

7. ANEXOS
CREACION Y MELANCOLÍA

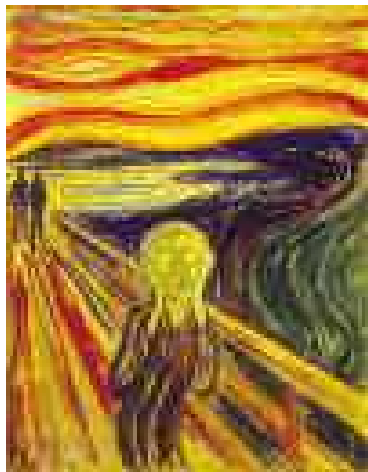
ALBRECHT DURERO
MELANCHOLIA 1.
GRABADO 240X188MM
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
DE FRANCE, PARIS.

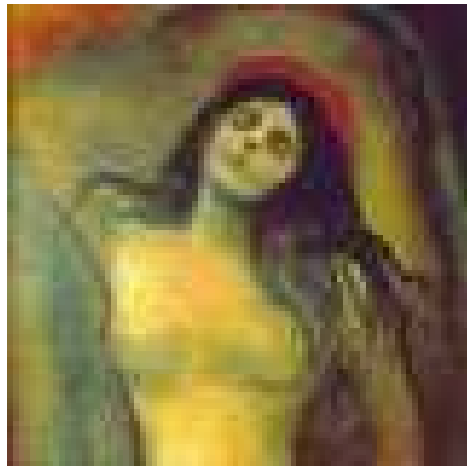
FRANCISCO DE GOYA
**EL SUEÑO DE LA RAZON
PRODUCE MOUSTROS.**

CASPAR DAVID FRIEDERICH
VISTA DE AURORA AL SALIR LA LUNA.
CRAYON Y SEPIA
1805 –1806

EL GRITO (1893)

LA MADONA

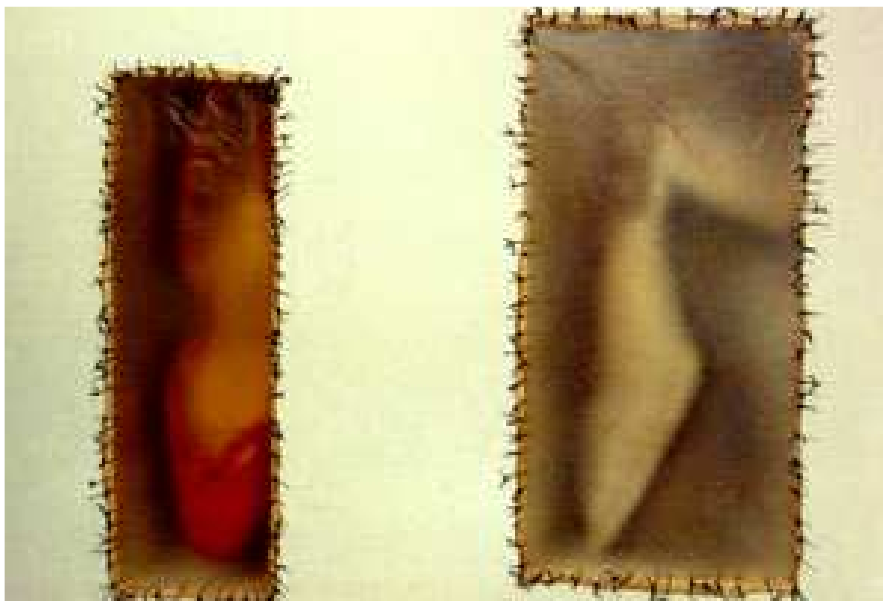
EDVAR MUNSH

EL SILLON GRIS.
ZORAN MUSIC
OLEO SOBRE TELA
162X130CM

RON MUECK
SIN TITULO (HOMBRE GORDO), 2000
RESINA DE POLIÉSTER PIGMENTADA Y FIBRA DE VIDRIO
203,8 X 120,7 X 204,5 CM

DORYS SALCEDO
INTIMACIÓN A LA MELANCOLÍA

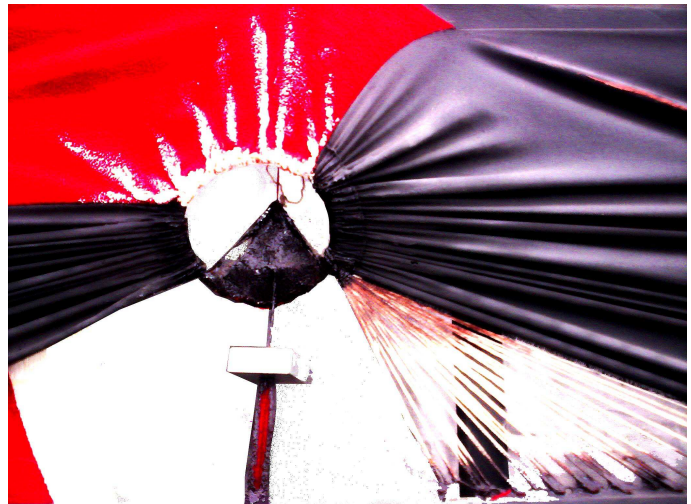

JONNY PAREDES
ALGO FAMILIAR
MIXTA
2005
DIMENSIONES VARIABLES

DETALLE

ALGO FAMILIAR
MIXTA
2005
DIMENSIONES VARIABLES

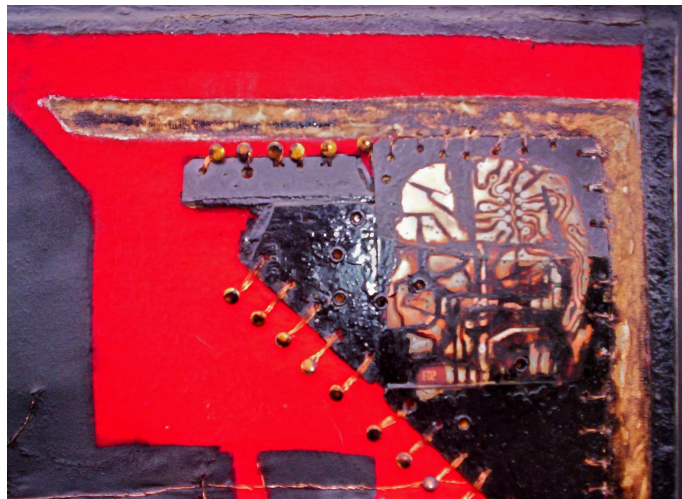

JONNY PAREDES
SUEÑOS
MIXTA
2006
DIMENSIONES VARIABLES

DETALLE

SUEÑOS
MIXTA
2006
DIMENSIONES VARIABLES

JONNY PAREDES
SIN TITULO
LÁPIZ SOBRE PAPEL
2006

JONNY PAREDES
PERRO SIN DUEÑO
LÁPIZ SOBRE PAPEL
2006

JONNY PAREDES
EL MENGUANTE DE LA LUNA
LÁPIZ SOBRE PAPEL
EDICIÓN DIGITAL
2007

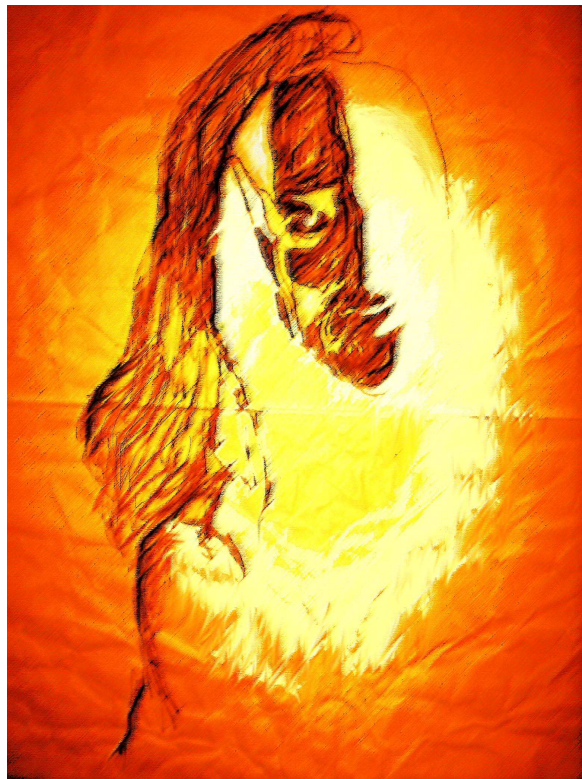
JONNY PAREDES
SIN TITULO
LÁPIZ SOBRE PAPEL
2007

JONNY PAREDES
EL MENGUANTE DE LA LUNA # 2
LÁPIZ SOBRE PAPEL
2007

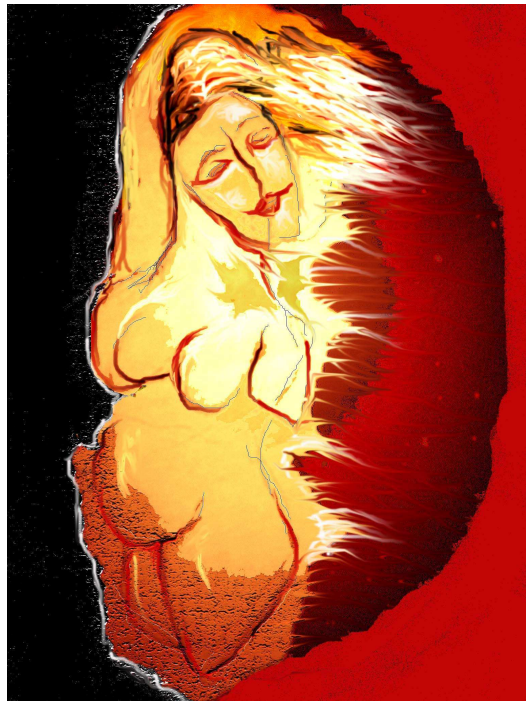
JONNY PAREDES
EL MENGUANTE DE LA LUNA # 3
LÁPIZ SOBRE PAPEL
EDICIÓN DIGITAL
2007

JONNY PAREDES
FRONTERAS
LÁPIZ SOBRE PAPEL
EDICIÓN DIGITAL
2007

JONNY PAREDES
SIN TITULO
LÁPIZ SOBRE PAPEL
EDICIÓN DIGITAL
2007

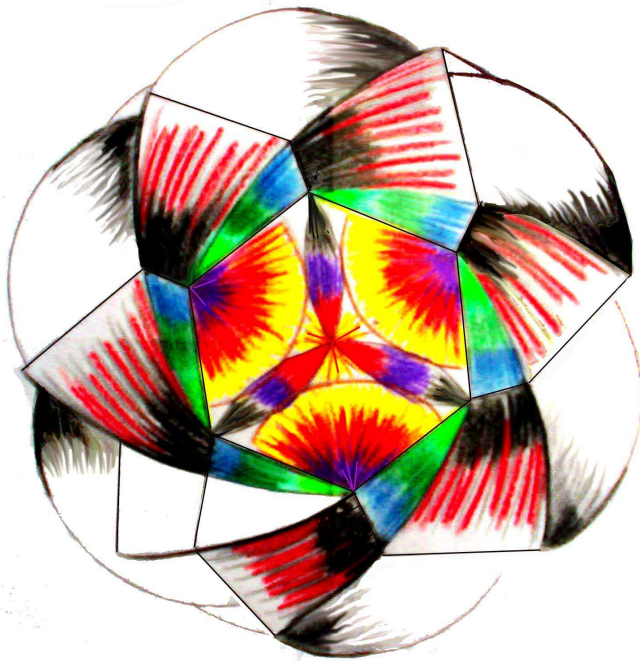

JONNY PAREDES
MIRADA
LÁPIZ SOBRE PAPEL
2007

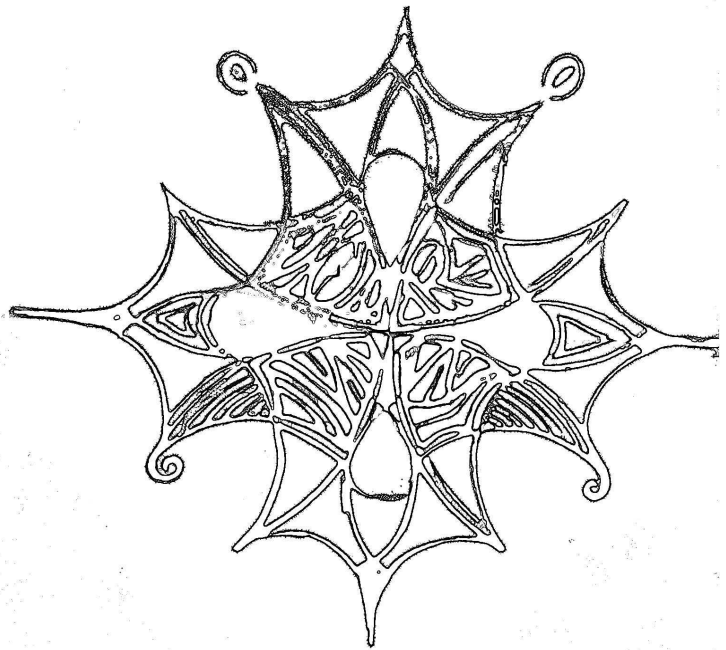
JONNY PAREDES
RE-CUERDO
ENSABLAJE
2008

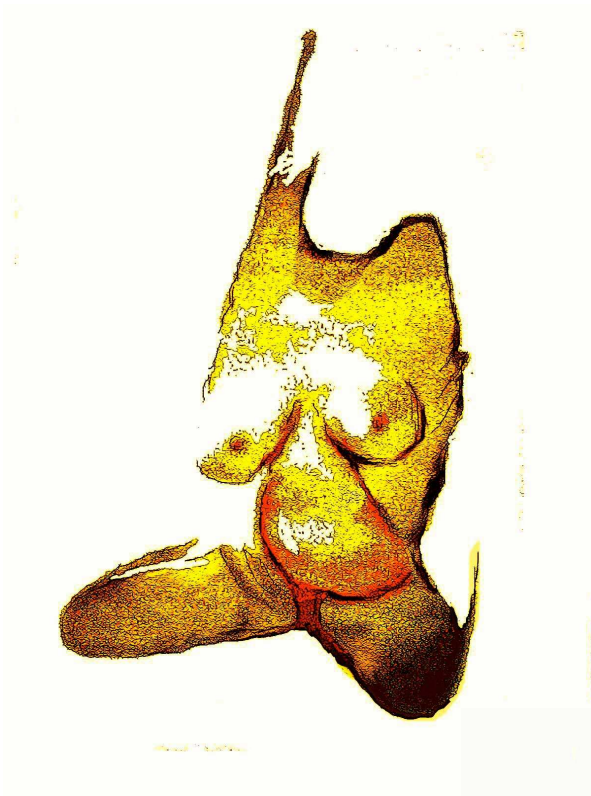

JONNY PAREDES
ESPIRAL #1
LAPIZ SOBRE PAPEL
2008

JONNY PAREDES
INSTANTES
LAPIZ SOBRE PAPEL
2008

JONNY PAREDES
ESTADOS
LAPIS SOBRE PAPEL
EDICIÓN DIGITAL
2008

JONNY PAREDES
RETRATO 1
LAPIS SOBRE PAPEL
EDICIÓN DIGITAL
2008

