

Tema 11. *Psicoanálisis y aplicaciones de la psicología al arte.*

Tabla de contenido

Introducción

1. Arte y psicoanálisis
 - 1.1. Freud
 - 1.2. Jung
 - 1.3. Lacan
2. Arte y percepción
 - 2.1. Introducción
 - 2.2. La teoría de la Gestalt. Armhein.
 - 2.3. Gombrich. Arte e Ilusión.

Introducción

-La Historia del Arte y la psicología comparten algunos objetivos (el estudio de la creatividad en sus productos o procesos) y objetos (imágenes artísticas o imaginarias y **oníricas**).

-Fue a partir del descubrimiento del psicoanálisis por parte de S. Freud, el momento en que la Historia del Arte se planteó desvelar las razones más profundas del comportamiento artístico de algunos creadores.

J. H. Füssli. La pesadilla (1781)

En épocas recientes, de Goya a Füssli, de los simbolistas a los expresionistas, etc. algunos artistas han tratado de reflejar sus estados de ánimo y sus sueños más que el mundo exterior.

Introducción

-La psicología del arte tiende también al análisis de los contenidos psíquicos de la obra artística. El arte se considera como expresión formalizada de manera **simbólica** de un inconsciente humano que puede ser colectivo, de clase, de grupo o individual.

-En los últimos años, inspirada en la fenomenología de Merleau-Ponty, y sobre todo en Sartre y Lacan, la historiografía ha concedido especial importancia al concepto de *le regard*, de la “**mirada**”, relacionada con el deseo y la ubicuidad del “ojo maligno”, “la mirada” como vehículo no inocente de las transacciones entre el yo y el mundo.

Barbara Kruger (Tu mirada me golpea la cara), 1981.

El texto de la fotografía de Kruger subraya el poder de la mirada y la completa relación entre la mirada y la violencia.

1. Arte y psicoanálisis

1.1. Freud

Leonardo da Vinci. La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana (1500-1513)

SIGMUND FREUD (1856-1939)

La explicación freudiana del arte abarca dos vertientes:

- El análisis **biográfico-psicoanalítico**: se centra en los mecanismos psíquicos del artista y del contemplador, y considera los conflictos inconscientes del artista como la verdadera fuente del arte.
- El arte, como proceso de **simbolización** que se enmarca dentro de la producción de la cultura en general.

1. Arte y psicoanálisis

1.1. Freud

a. El análisis biográfico-psicoanalítico

- El punto de partida del proceso de gestación de una obra de arte por parte del artista es su propia vida. Inconscientemente el artista elegirá el tema y la forma, y representará sus figuras según sea la fuerza de sus propias **fantasías**.
- La obra de arte sería un sustituto de las fantasías producidas por el **inconsciente** individual.
- El mecanismo que permite en el artista la realización de este proceso de producción de la obra de arte es la **sublimación**: proceso por el cual se deriva la pulsión sexual hacia otros objetivos no sexuales.
- La personalidad del artista, individuo especialmente dotado para la sublimación, responde esencialmente a una estructura **narcisista**.
- La personalidad narcisista, que busca la satisfacción en sus propios procesos mentales y desea sentirse autosuficiente, encuentra en el arte la vía para realizar su fantasía de poder ilimitado, de “creación”.

1. Arte y psicoanálisis

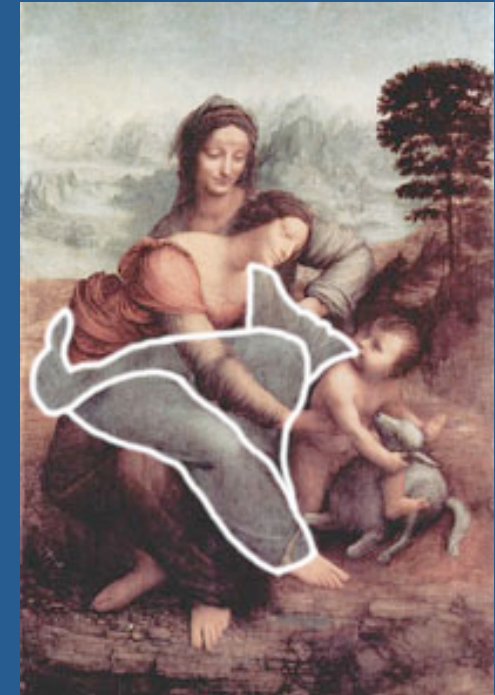
1.1. Freud

“Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci” (1910)

-En este artículo sobre Leonardo, Freud trata de explicar la homosexualidad del artista, la lentitud con la que trabajaba, incluso el uso de ciertas formas y motivos.

-Freud se centró en la temprana infancia de Leonardo que pasó con su madre soltera. Uno de los recuerdos de la infancia de Leonardo se refiere a un buitre* que le vino a la cuna le abrió la boca con su cola. Freud argumentaba que esto era en realidad una fantasía que escondía los recuerdos de Leonardo de ser amamantado por su madre y su deseo inconsciente de recibir una felación. El cambio de su madre por el buitre indica que el niño era consciente de la ausencia de su padre.

*“buitre” fue una traducción errónea del italiano, en realidad era una cometa que no tiene el mismo grado de resonancia cultural.

Interpretación freudiana del buitre en el cuadro de Leonardo, descubrimiento efectuado inicialmente por Pfister, y acogido por Freud con bastante reserva.

1. Arte y psicoanálisis

1.1. Freud

a. El arte, como proceso de simbolización

- La obra de arte es considerada en su valor simbólico y comparada con otras producciones simbólicas, como los sueños.
- Los contenidos inconscientes se manifiestan en mitos, leyendas, en el folklore, en la literatura, transformados y distorsionados.
- No solamente el contenido es simbólico, sino que también lo es la forma.
- Gombrich subraya la importancia que los escritos freudianos han tenido en la conformación de la iconología en el siguiente párrafo:

“No cabe ninguna duda de que las obras de Sigmund Freud despertaron en nuestro siglo el interés por todos los aspectos de la investigación de los símbolos. También nosotros, los historiadores del arte... Ha surgido una rama particular de la investigación bajo la denominación de Iconología, que se propone como la tarea la elucidación del simbolismo en el arte”.

1. Arte y psicoanálisis

1.1. Freud

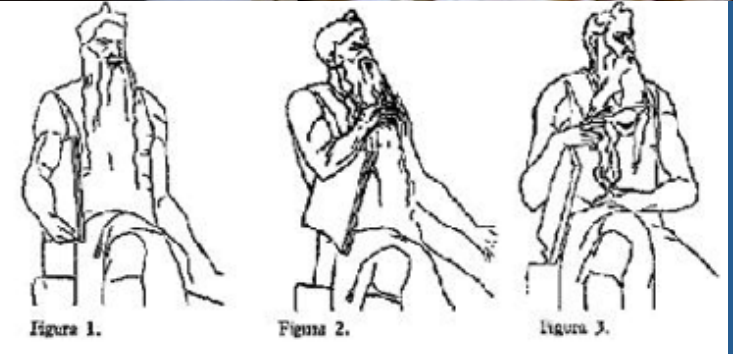
Otro ensayo relacionado directamente con las artes visuales:

El Moisés de Miguel Ángel (1914)

-Freud establece las semejanzas en los modos que la Historia del Arte y el psicoanálisis se centran en el significativo.

-Construyó su interpretación basándose en la observación de algunos detalles precisos que desempeñan la función de **indicios**: la inclinación de las Tablas, la postura de Moisés, el juego de los dedos de la mano derecha y la ondulación de la barba...

-Argumenta que Miguel Ángel ha querido representar a Moisés en el momento en que recupera la compostura exterior no cediendo a la emoción interior y, refrenando la pasión, salva las Tablas de la Ley.

Esbozos que ilustran los estadios previos según la interpretación de Freud : 1º reposo; 2º suprema tensión, el apronte para levantarse de golpe, el alejamiento de la mano respecto de las Tablas y el incipiente deslizamiento de estas.

1. Arte y psicoanálisis

1.2. Jung

CARL GUSTAV JUNG (1875-1961).

-Colaborador de Freud.

-PRINCIPAL APORTACIÓN: el **inconsciente colectivo**: Jung considera que el hombre es fundamentalmente un productor de símbolos y establece la pervivencia de esos símbolos en la mente de los hombres bajo la forma de estructuras atemporales. los arquetipos, que conforman el inconsciente colectivo.

El hombre y sus símbolos (1964)

-La teoría jungiana influye de manera directa o indirecta en el pensamiento sobre arte en cuanto que es una explicación posible a la **pervivencia de los símbolos** en las imágenes artísticas a lo largo del tiempo y el espacio, así como también en el folklore, el mito o la tradición oral.

1. Arte y psicoanálisis

1.3. Lacan

JACQUES LACAN (1901-1981)

- A mediados del siglo XX Lacan **reinterpretó** los trabajos de **Freud** a través de la semiótica, la lingüística y el estructuralismo.
- Difiere de Freud en algunos aspectos (Freud hablaba de “libido” y Lacan de “deseo”; las fases “oral”, “anal” y “fálica” del desarrollo del individuo, las llama Lacan: “real”, “imaginaria” y “simbólica”, etc.)
- Su contribución más importante a la teoría psicoanalítica es la conocida como “**fase del espejo**”.
- Las menciones a **artistas** como Cezanne, Durero, Arcimboldo, Goya, etc. las utiliza para ilustrar argumentos teóricos, no para discutir sobre arte.

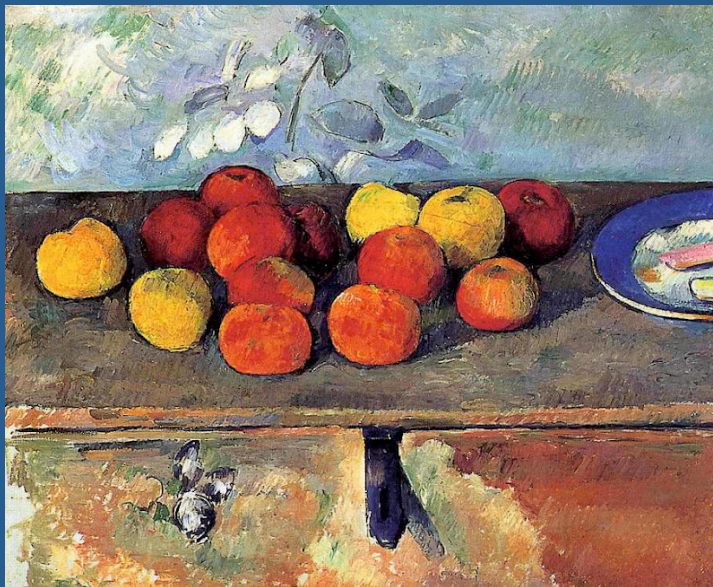
El Bosco. Detalle de el infierno de *El jardín de las delicias* (1480-1490)

La **fase del espejo** suele ir acompañada de la **fantasía** del cuerpo despedazado. Lacan compara esta fantasía con las figuras torturadas que pinta el Bosco.

1. Arte y psicoanálisis

1.3. Lacan

Para Lacan, el arte trata cada vez de inventar una manera nueva de trabajar con la ilusión, con el fin de “proyectar una realidad que en modo alguno es la del objeto representado”*

Cezanne. Manzanas.

“Las obras de arte imitan estos objetos que representan, pero su fin no es justamente representar estos objetos. Brindando la imitación del objeto, hacen de este objeto otra cosa. Sólo aparentan imitar los objetos”.

J. Lacan. Seminario 7

*Lacan J. *El amor cortés en anamorfosis*. Seminario Siete, La Ética. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1988, p. 172.

1. Arte y psicoanálisis

1.3. Lacan

- Lacan suscribe en general la teoría de Freud de que la **creatividad** es en gran medida producto de la sublimación (redireccionamiento de los impulsos sexuales anárquicos hacia formas valorizadas social e intelectualmente).
- Confiere gran importancia al **ámbito visual**, algo fundamental en la existencia humana: somos seres que miramos y que somos mirados por otros seres.

1. Arte y psicoanálisis

1.3. Lacan

El análisis más coherente de las artes visuales realizado por Lacan se encuentra en el seminario de 1964, *Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse*, en particular: “**Quést-ce qu’un tableaux?**”

-Se basa en *Le visible et l’invisible* de **Merleau- Ponty** para distinguir entre “el ojo” y “la mirada”.

-El concepto de mirada también está en deuda con *El ser y la nada* (1943) de **Sartre** (el hecho de ser mirado tipifica el modo de existencia que Sartre denomina “ser para el otro”).

H. Holbein. Los embajadores, 1533

Para ilustrar su tesis sobre la diferencia entre “el **ojo**” y “la **mirada**” Lacan utiliza este cuadro de Holbein.

2. Arte y percepción

2.1. Introducción

- La conjunción de historia del arte, psicoanálisis y psicología de la Gestalt a comienzos del siglo XX dio origen a una nueva línea de investigación.
- La **teoría de la recepción** desplaza la atención desde el artista al espectador. La idea es que la contemplación activa completa la obra de arte.

ERNST KRIS (1900-1957)

- Historiador del arte y psicoanalista, propuso una teoría de la creatividad y la experiencia artística que fue importante en el desarrollo de la teoría de la recepción.
- Kris indica que la creación de una obra de arte no es solo una actividad individual pues requiere tanto la participación del artista como del **espectador**.
- Según Kris, el artista organiza su material inconsciente dándole forma gracias a su actividad consciente. El público, por su parte, realiza el proceso a la inversa: percibe conscientemente y luego realiza una elaboración inconsciente, lo cual le permite una comunicación afectiva con los contenidos de la obra.

2. Arte y percepción

2.2. La teoría de la Gestalt. R. Arnheim

-Para la teoría de la **Gestalt**, concepto que podemos traducir por “**forma**”, “configuración” o “estructura”, la percepción consiste en la captación, por exploración activa, de las características estructurales básicas.

-La totalidad no se deduce de la suma de las partes porque el todo es algo diferente de la suma de las partes.

PRECEDENTES de la Teoría de la Gestalt:

-Kant, *Crítica del Juicio*: la perfección interna de los organismos se basa en un orden en el cual la existencia y forma de las partes depende de su relación con el todo.

-Teoría de la *Einfühlung* (véase tema 7)

-Teoría de la pura visibilidad (véase tema 8)

-Estética experimental (véase Introd. Tema 7).

Figura y fondo.

Según la psicología de la Gestalt cualquier campo perceptual puede dividirse en figura contra un fondo. La figura se distingue del fondo por características como: tamaño, forma, color, posición, etc.

2. Arte y percepción

2.1. La teoría de la Gestalt. R. Arnheim

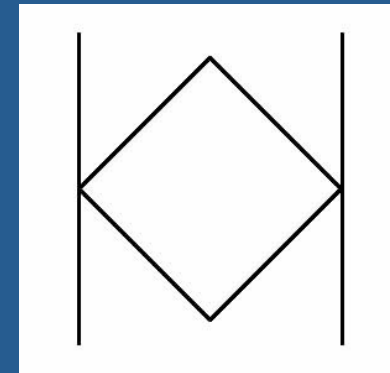
PRINCIPIOS de la psicología de la Gestalt:

-En el texto de **von Ehrenfels** *Acerca de las cualidades de la Configuración* (1890) por primera vez se formulan las tesis fundamentales de la Gestalt:

- la configuración de un objeto es algo más que la mera adición de sus partes*.
- El **isomorfismo** es el mecanismo que garantiza en la percepción la correspondencia entre la realidad física y psíquica (desencadenando la vivencia estética).

-**M. Wertheimer** añade un tercer principio fundamental: la **simplicidad** o la ley de la buena forma, según la cual toda percepción explora hasta desvelar la estructura más sencilla posible, una organización sustentada en criterios de regularidad.

*Ehrenfels ejemplifica su tesis por medio de un experimento de la **percepción musical**: la superposición de varios sonidos oídos previamente por separado no alcanza el mismo resultado a que lleva la audición simultánea de todos ellos.

Ley de **simplicidad**:

Cuando miramos una figura la percibimos de la manera mas simple posible. Se percibe un diamante o rombo, pero nadie aprecia las dos letras "K" una frente a la otra.

2. Arte y percepción

2.1. La teoría de la Gestalt. R. Arnheim

La teoría de la Gestalt y el arte

Estructura y Percepción como exploración activa son los dos pilares sobre los cuales la Gestalt ayuda a definir el Arte como la elaboración de la realidad mediante leyes emanadas de la visión de las formas y el bagaje propio del perceptor.

-Teoría gestáltica de la **representación**:

-Si toda percepción es activa, es un proceso abierto que contempla las formas desde las expectativas particulares hasta descubrir un esquema estructural, un concepto perceptual (por ejemplo el concepto de “redondez” ante el estímulo “cabeza”). **La representación no es mera reproducción sino creación equivalente.**

-Sobre la **expresión**:

-La psicología de la Gestalt considera que los datos sensoriales contienen un núcleo de expresión que es perceptivamente autoevidente. La grandeza de la obra está contenida en su propia estructura formal y no en la formación o proyección sentimental del espectador.

2. Arte y percepción

2.1. La teoría de la Gestalt. R. Arnheim

Antonello da Messina. Retrato de hombre

La representación no es mera reproducción sino creación equivalente

-La percepción pictórica consiste en ver el objeto representado, no el objeto real.

2. Arte y percepción

2.1. La teoría de la Gestalt. R. Arnheim

RUDOLF ARNHEIM (1904-2007)

1º.- El sentido homogéneo de la Historia del arte:

- Rechaza** las distinciones de tipologías estilísticas en función de procesos psicológicos diferentes (**Psicología del estilo** -véase tema 7-).

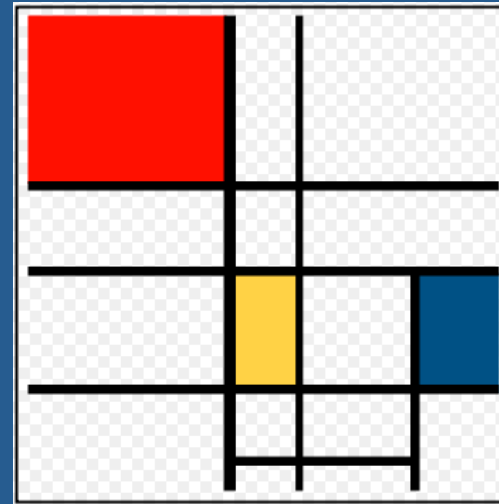
- Por la **ley de la simplicidad** de la **Gestalt** piensa que tanto en la deducción de una estructura, como en la elaboración de su equivalente pictórico predomina la tendencia a la simplicidad y regularidad, es decir, predomina un **proceso de abstracción**.

- La abstracción es una exigencia de la representación y está en el origen aunque el resultado final no sea una configuración abstracta.

- De este modo: *“los dos extremos de una escala en la que todos los posibles estilos artísticos pueden disponerse en una secuencia que lleve de la forma geométrica pura al realismo extremo, pasando por todos los grados de abstracción.*

2. Arte y percepción

2.1. La teoría de la Gestalt. R. Arnheim

Según Arnheim, La forma abstracta básica deducida de la percepción visual es el origen del arte y en ella reside la expresión y la significación.

Sin embargo,
la aplicación indiscriminada de la ley de simplicidad estaría soslayando la distinción evidente entre Las Meninas de Velázquez y un cuadro de Mondrian

2. Arte y percepción

2.1. La teoría de la Gestalt. R. Arnheim

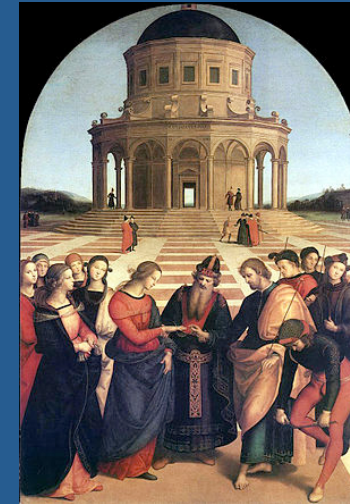
Arte y percepción visual (1957)

- Dedicado especialmente a determinar las **categorías visuales**, las categorías perceptuales abstractas mediante las cuales la percepción deduce estructuras y el arte elabora configuraciones significativas.
- Arnheim cataloga **diez conceptos** visuales: equilibrio, *shape* (contorno, figura), forma, desarrollo, espacio, luz, color, movimiento, dinámica y expresión.
- El **espectador** desvela en las imágenes artísticas los esquemas básicos expresivos. Esa es la misión principal, mucho más esencial que el reconocimiento del tema.

2. Arte y percepción

2.1. La teoría de la Gestalt. R. Arnheim

A pesar de las enseñanzas según las cuales la forma artística dispone de la facultad de autoexplicarse y el pensamiento visual que confecciona esquemas abstractos es el origen de toda representación, la Gestalt no es un recurso con la suficiente amplitud de miras como para dar respuesta al conjunto de problemas que plantea el análisis del Arte en su devenir histórico.

Rafael. Los desposorios de la Virgen (1504)

Cuando Arnheim, por ejemplo, intenta explicar un esquema compositivo tan fundamental como la **perspectiva** lineal renacentista, cita numerosos factores que justifican su descubrimiento: el espíritu científico de la época, el antropocentrismo... es decir, la explica desde una serie de circunstancias exteriores a la estricta fenomenología de la percepción visual.

2. Arte y percepción

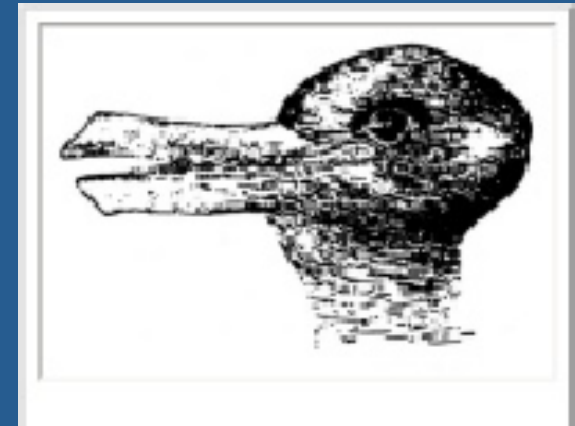
2.3. Gombrich. Arte e ilusión

*Arte e ilusión (1960)**

-Explica y fundamenta la tesis de Gombrich respecto del proceso de representación y percepción en el arte.

-Los artistas no parten de sus impresiones visuales sino de sus ideas o conceptos acerca de las cosas.

Si los artistas siempre parten de unos esquemas o categorías mentales, incluso en el arte naturalista, la conclusión es:
Todo arte es conceptual.

¿conejo o pato?

Gombrich utiliza esta imagen en su ensayo *Arte e ilusión* para argumentar que no podemos ver simultáneamente la propia pintura y su representación ilusionística.

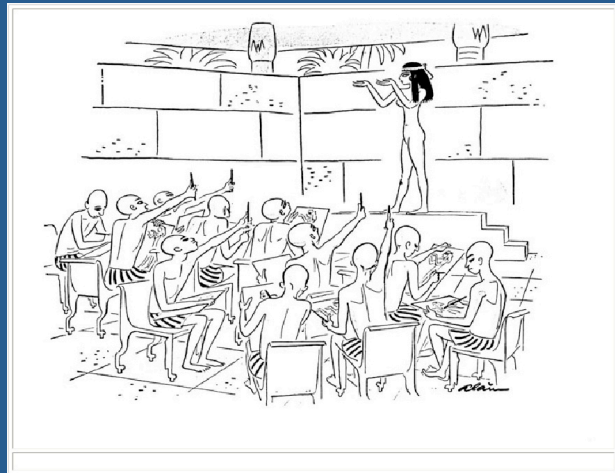
*Edición digital parcial en: <http://es.scribd.com/doc/13282586/Ernst-Gombrich-Arte-e-Ilusion>

2. Arte y percepción

2.3. Gombrich. Arte e ilusión

Arte e ilusión (1960)

- Ninguna imagen es “verdadera” o “falsa”, sino tan sólo adecuada, en una cultura y momento dado, para expresar unos significados.
- El criterio de valor de una imagen no es su parecido con el modelo sino que sirva a quienes va destinada.

Dibujo de Alain, en Gombrich, *Arte e ilusión*.
Introducción: La psicología y el enigma del
estilo.

2. Arte y percepción

2.3. Gombrich. Arte e ilusión

Arte e ilusión (1960)

TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN COINCIDENTE

- En la percepción también intervienen nuestros esquemas mentales, dado que la **percepción** es siempre un **proceso activo**.
- El **artista** interpreta el mundo en términos de los esquemas que conoce y construye; y el **espectador** colabora con él en la lectura de la imagen, convirtiendo una tela con unos signos formales en un mundo coherente.

Caravaggio. Niño con cesto de frutas (1593-94). Wikimedia Commons.

NO EXISTE EL OJO INOCENTE

(nuestro mirar siempre está condicionado)

2. Arte y percepción

2.3. Gombrich. Arte e ilusión

La imagen y el ojo (1981)

A. Pozzo. Apoteosis de S. Ignacio Wikimedia Commons.

-No podemos separar de nuestra mente nuestros conocimientos anteriores que nos llevan a identificar imágenes.

-Propone una explicación acerca del **fenómeno ilusionista de la perspectiva**

-La **perspectiva** es un **testigo ocular**, es decir, no figurará en la representación nada que no pueda verse desde un punto de vista determinado.

“he subrayado aquí y en otros lugares, que no es necesario ni posible pretender que la perspectiva representa al mundo tal como lo vemos”

Tema 11. *Psicoanálisis y aplicaciones de la psicología al arte.*

Tabla de contenido

Introducción

1. Arte y psicoanálisis
 - 1.1. Freud
 - 1.2. Jung
 - 1.3. Lacan
2. Arte y percepción
 - 2.1. Introducción
 - 2.2. La teoría de la Gestalt. Armhein.
 - 2.3. Gombrich. Arte e Ilusión.