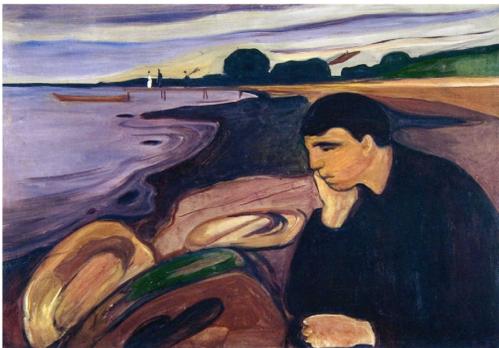

TERCERA SESIÓN

"PENSAR CON ARTE"

Nuestra sesión aborda *la obra de arte* como recurso para la reflexión. Atendemos fundamentalmente al trabajo con diversas **habilidades de pensamiento**. Acudimos a algunos cuadros de **Edvard Munch**, como anticipo a nuestra visita a la exposición "**Arquetipos**" en el museo Thyssen-Bornemisza.

Visionamos el primer cuadro. Para empezar, nos proponemos recabar datos sobre la obra a partir de la

información que nos aportan nuestros sentidos.

¿Qué veis aquí? La primera propuesta de ejercicio se centra en el sentido de la vista.

- **Describimos** el paisaje: se percibe una playa, una barca en el agua, una montaña al fondo (algunos participantes muestran su desacuerdo y consideran otras alternativas: podrían ser dunas o reflejos del atardecer en las nubes), también en la parte superior derecha hay árboles, una casa. Lo que está junto a la figura destacada parecen ser piedras, rocas. Surgen dudas sobre esto, ¿qué otra cosa podrían ser? se lanzan otras hipótesis: podría tratarse de barcas pequeñas de madera, canastos, aperos de pesca. En la orilla se ven algas, arena mojada o arena negra volcánica -pues el tono es oscuro. Se muestra desacuerdo sobre que sea un paisaje de mar, pues algunos no aprecian movimiento de olas y la línea de tierra

del horizonte parece cerrarse, por lo que se sugiere la hipótesis de que sea un lago, un estanque o un pantano. Hay una pasarela, un embarcadero con personas encima.

- **Inferimos** la identidad de los personajes. La figura destacada es un hombre ¿en qué nos basamos para saber que es un hombre? se alude al pelo, las manos, las cejas. ¿Dónde mira este personaje? a un punto indeterminado, tiene la mirada perdida, mira al vacío en una línea levemente descendente, está ensimismado, cara contemplativa. Las figuras del embarcadero se identifican con un hombre (a la derecha) y una mujer (a la izquierda), por los colores del vestido y la silueta, más grácil en ella. A la derecha de estas figuras ¿qué vemos?: un molino; una veleta, aunque más bien se comenta que tiene forma de horquilla; nos lanzamos a la **búsqueda de alternativas**: es otra figura humana que lleva una

herramienta de siega. ¿Cómo **relacionar** ese utensilio con el paisaje del cuadro? ¿qué otra herramienta podría llevar esa supuesta figura? Lleva unos remos al hombro, o podrían ser cañas para pescar: ¡es el barquero!, se infiere que es un hombre por el color de la ropa. Esas tres figuras se dirigen hacia la barca. La mujer va vestida de novia, no lleva mangas. El hombre de la derecha, vestido de negro, es el novio.

- Tratamos de **averiguar** la hora del día y la estación de año que muestra el cuadro. En el grupo se propone como hipótesis el atardecer, el momento de la caída del sol. ¿Por qué la última luz de la tarde y no la primera de la mañana? La tarde se asocia con una disposición de ánimo más melancólica, que también se expresa en los colores azules, violetas, morados, que son los predominantes en la obra. Algunos participantes consideran que esas últimas luces de la tarde son más turbias y débiles que las primeras de la

mañana. La estación del año que propone el grupo es el otoño o final del verano ¿por qué? De nuevo se alude a la connotación de la luz y los colores del cuadro y al abrigo de la figura destacada. La vegetación que aparece es verde, por lo que las plantas habrían de ser de hoja perenne. Se destaca que la parte superior derecha del cuadro presenta una luminosidad mayor; en el grupo surge la **pregunta** ¿dónde está el sol?; se lanzan algunas hipótesis: el sol está poniéndose por la derecha. Desacuerdo. Alguien del grupo entiende que las nubes pueden hacer que unas zonas se iluminen más que otras.

¿A qué huele?

Los participantes van aportando sus **impresiones**: huele a mar; a humedad; a musgo; huele a algo denso: agua estancada, en descomposición; huele a algas, a cieno; a chapapote (a algo tóxico) por color del agua. Otros participantes proponen la hipótesis

explicativa de que el color del agua es un reflejo del cielo, que presenta esa tonalidad.

¿Qué se oye aquí?

Rumor del agua, el silencio, brisa suave, ¿se oye algún animal? en el grupo se menciona que no es lo primero que se percibe, puede haber sonido de gaviotas pero el ensimismamiento de la figura destacada en primer plano sugiere más bien silencio.

¿A qué nos sabe esta escena?

A sal; sabe amargo. ¿Como qué? buscamos un **ejemplo** concreto a modo de **analogía**: sabe a almendras amargas; sabe agrídulce; a regaliz negro; sabe a setas crudas.

¿Qué tacto tiene? ¿qué textura nos sugiere?

Áspero y rugoso como las piedras; suave, por sus formas redondeadas;

tacto fluido; viscoso como la baba de los moluscos.

¿Qué emociones nos transmite este cuadro?

Se mencionan tristeza, melancolía, nostalgia, desolación, aburrimiento, frustración, abatimiento, desesperación, soledad, paciencia, contención, confianza. Estas emociones **¿son las que nos sugiere o transmite el cuadro o son las emociones que consideramos experimenta alguno de sus personajes?** Este cuadro ¿nos hace sentir tristes, melancólicos, nostálgicos,... o es el personaje el que se siente así? Algunos miembros del grupo consideran que son emociones que experimenta el personaje destacado en la obra. Otros participantes **interpretan** que el personaje no está triste, está pensativo, ¿Es incompatible estar pensativo y estar triste? Se entiende

que el personaje está reflexivo, quizá preocupado, pero buscando soluciones, no está depresivo; los colores fríos y oscuros que predominan en el cuadro nos transmitirían una tristeza depresiva. Algún participante quiere ver una sonrisa en la boca de dicho personaje ¿quieres verla o ves una sonrisa en él?. Se propone la hipótesis de que está recordando algo alegre.

Una nueva intervención propone una hipótesis interpretativa diferente: lo que siente este personaje es enfado; se alude a que la mano parece un puño cerrado y apretado. La leve mueca de la boca también podría interpretarse en ese sentido. Se menciona, sin embargo que los ojos no parecen expresar enfado.

Otro participante describe el ambiente del cuadro como un entono favorable, productivo, que no se presenta ni destruido ni arrasado. Se comenta que es un lugar en el que se puede

permanecer, no hay necesidad de salir huyendo; se entiende pues como un sitio estable. ¿Es incompatible este ambiente con alguna de las emociones que ha destacado el grupo? Quizá no haya desolación en el sentido de ruina y destrucción externa pero ¿puede haber desolación en el interior del personaje?

En favor de que estas emociones son las que nos sugiere el cuadro y no las que experimentan los personajes se menciona el ensimismamiento de la figura principal, su gesto inexpresivo, que no denota una emoción concreta. Por el contrario la luz y los colores sí transmitirían tristeza y melancolía.

¿Podemos tratar de **agrupar** algunas de las emociones que se han mencionado? ¿Hay alguna emoción que incluya o se relacione con otras?

Posibles vínculos: **melancolía incluiría tristeza, desolación, desesperación.** Analizamos la propuesta.

Definimos "melancolía" Se menciona que es un estado de tristeza existencial, como un rasgo permanente del carácter, una determinada tonalidad vital, una manera de ser, al igual que hay personas alegres, extrovertidas o introvertidas. Sólo en casos extremos la melancolía podría asociarse a la depresión. Se alude en el grupo a los "humores" predominantes en el cuerpo. Ya en la antigüedad, Hipócrates distinguía cuatro tipos de humores o sustancias básicas en el cuerpo. Teofrasto y otros entendidos relacionaron esas sustancias con el carácter, de modo que en las personas melancólicas predominaría la bilis negra.

¿Cómo **distinguir** la **melancolía** de la **nostalgia**? Se entiende que la diferencia está en el grado de tristeza, que sería más intensa en la melancolía. Se presenta un desacuerdo, la nostalgia se entiende como intencional, se siente nostalgia *de algo*,

como añoranza de algo bueno que ya no se conserva o de un tiempo grato que ya pasó. Se asocia pues la nostalgia al recuerdo de algo que hoy se vive como ausencia o pérdida. Por otro lado, la nostalgia se entiende como una emoción más circunstancial, pues determinadas situaciones o acontecimientos pueden evocarnos el recuerdo de algo agradable que se ha perdido; haría referencia a aquellos momentos puntuales en los que alguien se siente así al recordar algo concreto, dichos recuerdos acuden fácilmente en determinados contextos, se ponen **ejemplos** como acordarnos de alguien en ciertos lugares, o que ciertos olores nos evoquen nuestra niñez.

Una nueva intervención entiende la melancolía y la nostalgia como dos extremos opuestos: nostalgia se siente al recordar algo positivo o que quiero y que ya no tengo en mi vida; la melancolía se siente por algo que

sucede en mi vida y sin embargo no quiero (se alude de ese modo a su vínculo con la desesperación).

Se propone un **contra ejemplo**: La melancolía puede estar provocada también por la ausencia de algo querido en nuestra vida, como en el caso del desamor, etc. Se entiende que la melancolía es un estado anímico que no tiene que asociarse a la depresión salvo en casos extremos, y que puede vincularse con el abatimiento o la frustración que experimentamos en muchas ocasiones de la vida diaria.

¿Qué rasgos caracterizan a una **persona melancólica**? ¿Qué elementos podemos destacar de los que han sido mencionados? se alude a la tristeza; el tono vital bajo; la desesperación no se entiende como un rasgo de la melancolía en su sentido más habitual, se vincularía sólo en los casos estrictamente patológicos de depresión. Se presenta un desacuerdo, se alude a que puede haber

desesperación puntual ante una determinada situación, que no llegue a ser patológica. El aburrimiento no se ve claro que sea un elemento de la melancolía. El grupo asocia la melancolía a la **frustración** frente a lo que acontece, que aparecería no tanto porque se presente una realidad no deseada cuanto porque lo que acontece difiere de la realidad esperada o deseada y no se obtiene lo que se buscaba o perseguía; en este sentido se propone la hipótesis de que la frustración podría provocar distintas respuestas: el enfado o el abatimiento. El enfado sería una expresión de rabia o ira frente a la frustración. El abatimiento sería una respuesta de decaimiento, de hundimiento anímico ante una frustración; se matiza en el grupo que dado que el abatimiento se relaciona con la impotencia y la falta de motivación más que de una respuesta habría que hablar de una falta total de respuesta vinculada a la frustración.

Proponemos un nuevo ejercicio: **narrar** lo que nos muestra este cuadro a partir de los personajes como protagonistas.

¿Qué historia nos cuenta este cuadro?

En el grupo surgen diversas narraciones:

- Encontramos un hombre joven, melancólico, tranquilo, que necesita irse; mira el mundo, lo que tiene enfrente y analiza su situación, asociada a alguna frustración. El futuro le da miedo, puede ser que lo que encuentre y experimente sea peor que lo que tiene; por ello debe pensar, valorar lo que tiene y se plantea dejar: este paisaje, sus amigos, algunos de los cuales son las figuras que aparecen al fondo, en el día de su boda. Si se marcha, como desea, tendrá que renunciar a todo su entorno, a esas relaciones de amistad; no lo tiene claro, no sabe si es mejor quedarse o marcharse. La boda representa toda

una relación de costumbres, de compromiso social y vínculo afectivo. No se siente a gusto con ese mundo y sin embargo se siente apegado a él, como forma de protección.

- El personaje destacado ha venido a impedir esa boda. Él estaba enamorado de ella y pensaba que sería él la persona que un día la desposase. La realidad es que ella se ha casado con otro; pensaba impedir esa boda, pero finalmente no ha hecho nada. El personaje está sentado, pensando que va a olvidar a esa mujer e iniciar una vida nueva. Se lo ha tomado mucho mejor de lo que él mismo esperaba cuando fue allí.
- El personaje está en la playa meditando sobre algo que le concierne profundamente y que tiene que ver con las mujeres. Observa a lo lejos a una pareja, siente la carencia de una relación íntima en su vida, algo que otros tienen, que él desea pero no ha tenido nunca.

- Paseaba por el sendero con unos amigos, el sol se puso, el cielo se tornó azul oscuro. Me senté, abatido, cansado (habla el personaje destacado en el cuadro) y de repente sentí una gran desesperación. ¿Por qué se siente desesperado? se alude a lo ya mencionado, al cansancio, el color oscuro del cielo, como causa de esa emoción.

- Surge la pregunta en un miembro del grupo: las distintas versiones de un mismo hecho que estamos dando ¿pueden condicionar mis sentimientos, mi percepción? ¿Cómo narrarías tú lo que se presenta en este cuadro? Han estado de boda, él está ahora con resaca. Está amaneciendo. Se dispone a despedirse de sus amigos, ahora que están casados ya no contarán con él de la misma manera.

- El personaje vive un momento de introspección, puede conocer a los otros personajes o no, haber estado de boda o no. Su mano demuestra que está

reprimiendo alguna emoción. Los sentimientos que nos inundan en un momento determinado pueden variar dependiendo del entorno, de la luz, de la situación.

- Aparecen en el cuadro dos mundos: el mundo positivo, que es la parte verde, más iluminada por el sol, con la pareja de novios que van a emprender un viaje, una nueva vida. Se evoca con ello la idea de progreso, ilusión, felicidad. El otro es un mundo más oscuro, de soledad, donde está el personaje destacado del cuadro encerrado en sí mismo, dando vueltas a su propio pensamiento, sin avance alguno. Se muestran así estados de ánimo diferentes.

Abordamos nueva propuesta a partir de **otro cuadro de este mismo autor**.

¿Qué semejanzas y diferencias encontráis entre este cuadro y el anterior?

Hay un personaje destacado en primer lugar, personaje protagonista, en este caso femenino. En esta obra la mirada parece dirigida a una cosa más concreta. Está sentada también y absorta en sus pensamientos, como indiferente a lo que pasa a su alrededor. Coinciden ambos cuadros también en un fondo paisajístico, en este caso el exterior de una casa con jardín. Encontramos de nuevo unos personajes al fondo, un hombre y una mujer, en este cuadro se aprecian

mejor sus figuras y vestimenta. Estos personajes están realizando alguna tarea relativa a un entorno acuático, que también aparece en el cuadro. El personaje masculino del fondo tiene algo en la mano, podría ser una red de pesca. El grupo coincide en que la pareja ubicada al fondo en el cuadro anterior era más joven que esta, a pesar de que allí apenas se apreciaban sino pequeñas sombras. Se alude a la vestimenta y sus colores, así como a la silueta y postura de las figuras para dar cuenta de esta estimación sobre su edad.

En este cuadro hay más color, más verdor, aparece el trabajo. Muestra un tema, un estilo y una composición más clásica. En ambos cuadros la pareja de hombre y mujer se presentan alejadas de la figura principal. ¿Esto tiene algún significado? Se alude a que expresa soledad.

¿Tienen relación los distintos personajes? Se lanzan hipótesis: la pareja del fondo son matrimonio y la figura femenina destacada es la hija. Se plantea también la hipótesis de que pueden ser todos hermanos. También que no tengan relación alguna los personajes del fondo y la figura femenina principal.

¿Le pasa algo al personaje femenino principal?

- Es como *Penélope*, está esperando. ¿Qué espera? De nuevo se acude a la narración de dos mundos. El fondo sería una viñeta de lo que ella tiene en la cabeza: la etapa final de una pareja, dos personas mayores envejeciendo juntas. Ella, sin embargo, está sola. En este caso no habría relación directa entre los personajes.
- La casa es un hospital psiquiátrico, el personaje principal una enfermera. Se vincula esta historia a la anterior: este

cuadro representaría un recuerdo del autor, que era el protagonista destacado del primer cuadro. Este cuadro tiene más color, pero es más sombrío en su significado.

- Esta mujer es la hija de los personajes que aparecen al fondo y realmente quiere irse de allí. Parece un sitio lejano, apartado de todo, no hay más casas alrededor; ella está con su mente en otro sitio. A diferencia del cuadro anterior ella no puede escapar porque tiene a sus padres ahí. El hombre del cuadro anterior reflexionaba y podía decidir lo que hacer con su vida; ella no puede, transmite un sentimiento profundo de frustración.
- Respecto a la pareja del fondo: el hombre viene de pescar, su mujer se ha acercado a ayudarlo. La mujer sentada está esperando a su marido que ha de venir con su barca; cuando llegue ella hará lo mismo, se acercará a ayudarlo a recoger las redes y la pesca

del día. ¿Y esa mirada? Esa mirada expresa que se siente agobiada, espera al marido porque no tiene más remedio, quizá quiera salir de ahí y siente que no puede. No se la ve satisfecha.

Se precisa que la espera es ansiosa, preocupada. Las manos no están relajadas. El protagonista del cuadro anterior estaba más abatido, ella está más expectante.

- Se establece de nuevo una relación entre las historias de los dos cuadros visionados. Ella está esperando, por eso los colores son verdes y más vivos. El personaje del cuadro anterior mostraba abatimiento y los colores predominantes eran otros. Ella está esperando a su marido que es el protagonista del primer cuadro. Él ha ido a pescar (peces o inspiración para componer) pero no ha hallado nada. Él ve una pareja feliz, que nada tiene que ver con lo que él está sintiendo. Ella también ve una pareja y hay anhelo,

cierta carencia también en ella. ¿Hay buena relación en ese matrimonio? no es buena su relación en esos momentos.

Se establece una nueva **comparación** entre ambos cuadros. En el segundo cuadro aparece una mujer al lado de una casa. En el anterior cuadro aparece un hombre y la casa está muy lejana. Se plantea la hipótesis de que lo que se muestra en estos cuadros es un cierto arquetipo de hombre y mujer, en relación con la casa. La distancia de los personajes respecto de la casa viene a significar lo que ocupa en la mente de cada uno: para ella es omnipresente, hay un vínculo de apego, en el caso del hombre no es así. La casa mantiene a la mujer atada al lugar, por eso ella no parece libre y él sí.

Una última propuesta pictórica.

De nuevo una composición de un personaje destacado en primer plano y una pareja al fondo. Un participante ve en la pareja del fondo a Eva cogiendo la manzana y Adán al lado. Se lanza la hipótesis de que este cuadro viene a representar la tentación en la que ha caído Eva. ¿En qué tentación ha caído? Ha cogido la manzana. ¿Es un símbolo? ¿De qué pecado? ¿Quién es el personaje que aparece destacado?

- Veo una pareja enamorada al fondo. Hay seducción, atracción amorosa, deseo. Pero hay un impedimento entre ellos, el joven no la puede conseguir porque ella es una mujer casada, su marido es el hombre cuyo rostro aparece en primer plano. Ese rostro aparece rodeado de una sombra, como si fuera una amenaza para la conciencia del joven. Ella está seduciendo al joven.

- El personaje destacado, puede que sea el pintor, no tiene relación con los personajes del fondo, pero observa esa escena de seducción cargada de erotismo y placer sexual que él no puede tener. Ese rostro masculino expresa envidia, desearía estar en el sitio del otro. Transmite frustración nuevamente, rasgo que se ha destacado en todos los cuadros.

Para algunos de los participantes este rostro muestra una figura muy afectada por lo que sucede en la escena del fondo, de modo que sí tendrían relación y el personaje destacado siente celos.

Podremos abordar con detenimiento en alguna otra sesión la **diferencia entre envidia y celos**, que aquí parece destacarse.

- Ella es una prostituta, muestra su cuerpo a través de prendas eróticas, se ofrece al otro. Hay desacuerdo, se

trata de una escena erótica y ella lleva prendas para seducir.

¿Qué emociones transmiten los ojos de este personaje? Los ojos de ese retrato son trágicos, en uno de los ojos se expresa tristeza, en el otro la emoción predominante es el enfado.

Se sugiere que este rostro es un autorretrato del autor que observa al espectador, lo interpela de alguna manera haciéndole partícipe de la escena.

Para finalizar mencionamos los títulos de las obras visionadas: los dos primeros cuadros llevan por título **MELANCOLÍA**. El último cuadro se titula **CELOS**. Temas que han surgido en nuestra reflexión en grupo.

Finalizamos con un **fragmento escrito por el propio autor** en relación a la primera de las obras que ha inspirado nuestra sesión.

EN LA PLAYA. MELANCOLÍA

Caminaba por la orilla del mar - había luz de luna entre las nubes oscuras - las piedras se alzaban sobre el agua como misteriosos humanos del mar - grandes cabezas blancas hacían muecas y se reían - unas arriba en la playa otras abajo en el agua - el mar azul oscuro violeta se levantaba y caía - suspirando entre - las piedras - Una noche caminaba solitario - junto al agua - suspiros y rumores entre las piedras - largas nubes grises en el horizonte - estaba todo como extinto - como

*en otro mundo - un paisaje de
fantasmas*

- pero de pronto hubo vida en el muelle

*- un hombre y una mujer - y aún
apareció*

otro hombre - con los remos

*al hombro - y la barca allá abajo - lista
para zarpar -*

*Se parece a ella - sentí una punzada
en el pecho - ¿estaba ella aquí? - Yo sé
que está lejos - y aun así aun así
esos son sus movimientos - así solía
pararse ella - con el brazo en la cadera
Dios - Dios del cielo - apiádate de mi
- no puede ser ella -*

Están bajando - ella y él - van a cruzar

*a la isla del otro lado - en la clara
noche*

de verano caminarán allí

entre los árboles - del brazo -

El aire es tan suave -debe de ser

hermoso amar ahora

*el barco se fue alejando - los golpes
de los remos seguirán sonando*

sobre la superficie del agua

*- Estaba solo - las olas se deslizaban
monótonamente hacia él - rumores
y rumores entre las piedras -*

Edvard Munch