

**Seis animaciones basadas en el uso del arte como terapia
transdisciplinaria y apuntes para la creación de una teoría:
Teoría de la intensidad temporal**

A Paula y Santiago, mis hijos.

Sergio Rafael Figallo Calzadilla
serfigall@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0141-9730>

Exordio

Con la publicación de este artículo culmino un ciclo de escritos relativos al arte, que inició con *Arteterapia, desarrollo humano y la mirada de Picasso* y continuó con *Creatio ex nihilo. Apuntes sobre la Creación y el Arte; Ecce homo, o sobre la síntesis de los contrarios en el ser y Cinco audiciones basadas en el uso de la música como terapia*, todos publicados en números sucesivos de la revista *Mayéutica*.

En ellos insistí en los siguientes principios: *homo faber* y *homo loquens*, el uso de las artes como lenguajes expresivos, el acompañamiento de la voz terapia a la música, musicoterapia, o al arte, arteterapia. Reiteraré la definición de estética en tanto reinterpretaciones sucesivas de la realidad, partiendo de lo bello y bueno esgrimido por los griegos en la antigüedad clásica o como una reflexión sobre el arte, Baumgarten *dixit*, y entender a las artes siendo una relación de intensidad entre momentos de tensión y otros de distensión, tal como sucede en la vida.

Desde el año 1991 hasta el presente, avancé programas de atención a niños ora con déficit visual ora pacientes oncológicos, jóvenes en situación de riesgo psicosocial o adultos con discapacidad, en Venezuela y España. Así, siendo todas estas experiencias eminentemente pragmáticas, en el año 2017 me propuse desarrollar unas líneas para concebir una teoría de sustentación. Surgió de esta forma: *Apuntes para una Teoría de la Intensidad Temporal en el Arte como Terapia* o, simplemente, *Teoría de la Intensidad Temporal*, un opúsculo integrado como segunda parte en el presente texto.

Quiero, de esta manera, hacer una contribución después de indagar por más de tres décadas en este sentido y fijar un reconocimiento indirecto a Husserl y el desarrollo de la fenomenología, con base en su consideración: dejar que la

obra hable por sí misma suspendiendo todo juicio interior, es decir, que las cosas se muestren tal cual son. Pero, básicamente, he de destacar el profundo impacto, la incidencia e influencia que todos los libros, sin excepción, de Carlos Castaneda, han tenido en mí. Todos, insisto, pero en particular *El lado activo del infinito*, en el que esboza la noción de intensidad. Ya el título, en sí, es un poema.

En sus primeros apuntes que se convertirán en *Las enseñanzas de don Juan*, y que le sirven como tesis de grado en Antropología en la Universidad de California, Los Ángeles, Castaneda refiere una idea singular de un indio *yaqui*, Juan Matus, que en lo porvenir será su mentor e inspirador en esta experiencia que significa la vida: “todo camino que elijas debe tener un corazón”. Esa es la idea que he procurado en la teoría: escribir lo que tengo contenido, luego de tantos años, en el corazón.

Es oportuno, entonces, agradecer al equipo editorial de la revista *Mayéutica*, quienes ante mis distintas solicitudes por publicar siempre han abierto sus páginas con gentileza y confianza. Es importante para mí dado que está adscrita al Decanato Experimental de Humanidades y Artes de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, que agrupa a los programas de Artes Plásticas, Música, Psicología y Desarrollo Humano, escuelas inscritas en los criterios aquí esbozados.

Pronaos

El arte ha acompañado al ser humano desde sus orígenes sobre la faz de la Tierra. De hecho, se puede concluir como un axioma que fue la primera forma de lenguaje y medio de expresión utilizado. Los vestigios encontrados en distintos países de Europa, Australia, Namibia o Brasil, visto bien, en cualquier latitud geográfica, así lo demuestran. Las pictografías anteceden al jeroglífico, y este último al fonema, un signo con sonido. Ese su tránsito.

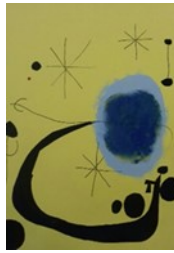
Desde entonces, el arte ha sido comunicación de ideas y sentimientos, pero también creación y recreo del espíritu, con lo cual, la evocación de estados interiores y su impacto en el entorno vital de desenvolvimiento. Los grafitis de nuestro tiempo son un “regreso al futuro”: inmensos lienzos contenidos de significado.

Así, las artes permiten evocar y transmitir y lo hacen a través de sus lenguajes expresivos: música, pintura, escultura, drama, danza, literatura o cinematografía. Y, evocar, puede ser una forma de terapia. *Cartas a Theo*, una recopilación de correspondencias que Vincent van Gogh escribe a su hermano, son una muestra: un tratado sobre el color, la armonía, la luz y la existencia misma. Un canto a la vida. Un desahogo. Igual las pinturas de Reverón o Pollock, la escritura de Hemingway o la música de Kurt Cobain.

Algunas escuelas asumen el término arteterapia como la utilización de las artes plásticas de manera terapéutica, tal como a la música sería la musicoterapia. Otras lo entienden de forma transdisciplinaria, quiere decir, el tránsito progresivo de un lenguaje expresivo a otro procurando una exteriorización global del estado del ser.

Las animaciones que integran el presente texto se enmarcan en esta última interpretación: arteterapia transdisciplinaria. Nos hemos permitido colorear con tempera o acuarela y dar forma a esos trazos, en una serie de fotogramas secuenciados acompañados de música y contenidos de poesía, con una duración

promedio de 30 segundos.

Recreación de *El oro del azur* de Joan Miró,
por Álvaro López Romeralo (2019)

Ha sido una experiencia significativa “a ocho manos” elaborada por Álvaro López Romeralo, Juan Cristóbal Acosta Prieto, Clément Bouchage y mi persona, al adentrarnos en la obra seleccionada y vivenciar el hecho creativo junto al autor. Son estas: *La noche estrellada* de Vincent van Gogh, *Composición en rojo, amarillo y azul* de Piet Mondrian, *El árbol de la vida* de Gustav Klimt, *Dos niñas leyendo* de Pablo Picasso, *Amanecer* de Roy Lichtenstein y *Blackbird*, de Paul McCartney.

Naos

Conocí a Álvaro López Romeralo a finales del año 2016, en el Centro Integral de Artes, Pozuelo de Alarcón, Madrid. La razón fue iniciar una serie de encuentros de arteterapia. Comenzamos con música e hicimos dos presentaciones en verano, en los años 2017 y 2018, en la sala Educarte. Desde entonces se ha tejido una hermosa amistad a pesar de la diferencia de edad.

De la música dimos paso a las artes plásticas a través del reconocimiento y estudio de artistas universales, entre los que destacan: van Gogh, Picasso, Miró, Mondrian, Kandinsky, Warhol, Cruz-Diez y Pardo, o nos aproximamos al arte ingenuo en medianos y grandes formatos mientras escuchábamos a Bach, Mozart, Wagner o Rachmaninoff. También escribimos pequeñas melodías para piano y jugamos ajedrez intercambiando ideas y trazando estrategias.

Con base en su conocimiento en las nuevas tecnologías, vinculamos todo lo previamente efectuado con este campo. Así surgió la idea de elaborar animaciones a partir de creaciones ya estudiadas. Ha sido fascinante integrar imagen, sonido, movimiento y poesía.

Álvaro vino al mundo el 14 de octubre de 2006, en el Hospital Universitario La Paz, Madrid. Al momento de nacer sufrió asfixia perinatal lo que le produjo una encefalopatía hipóxico-isquémica, y como resultado de ella parálisis cerebral que le afecta el sistema motor.

Recreación en serie de Warhol sobre retrato
de Álvaro López Romeralo (2019)

Esta circunstancia ha incidido en toda su vida: acude a fisioterapia desde

los 2 meses y a logopedia desde los 2 años. A pesar de que no sabían si podría caminar o hablar, su constancia desde tan pequeño dio resultado y consiguió ambas facultades pasado algún tiempo. Debido a una operación de piernas en diciembre de 2020, hace uso de silla de ruedas, pero sigue en rehabilitación y espera recuperar la condición de andar.

Actualmente cursa 2º curso de educación secundaria obligatoria en el Instituto “Gerardo Diego” en Pozuelo de Alarcón.

Juan Cristóbal Acosta Prieto, es un artista renacentista. Un personaje escapado de un libro de Tolkien que parece haber caminado junto a Frodo y Bilbo Bolsón en la Tierra Media. Tiene una cualidad impresionante y es su habilidad para tomar un instrumento musical en sus manos y ejecutarlo a cabalidad. Pero, sobre todo, es un extraordinario ilustrador y profesor en el Centro Integral de Artes, en cuyos salones compartimos experiencias y proyectos.

Juan estudió Ilustración tradicional, digital y Animación y modelado 3D, en la escuela Arteneo, Madrid. Ha trabajado a nivel editorial realizando portadas y dibujos interiores a libros, así como en la industria de la animación, videojuegos y juegos de mesa.

The End, Juan Acosta Prieto

Utiliza diversas técnicas tradicionales: acuarela, acrílico, tempera y óleo, además de herramientas digitales con App de pintura Procreate y Adobe Photoshop. En sus creaciones, fuertemente inspiradas en la naturaleza, el folclore y la mitología de distintas partes del mundo, destacan los colores vibrantes, la iluminación y las siluetas en composiciones complejas llenas de detalles.

Sus obras se pueden ver en la página de Instagram: https://www.instagram.com/juan_acosta_ilustrador/

Clément Bouchage, es un hijo de la vida. Fisioterapeuta de profesión, se ha involucrado activamente en el proyecto realizando aportes estéticos para la secuenciación, contribuyendo con ideas en el montaje. El acabado final de cada animación debe mucho a él.

Ádyton

El espacio que ocupa mi alma es un laberinto de interrogantes. Es mi forma sustancial pensada en el ámbito de las ideas y resuelta en la materia: ese lugar donde habita el cúmulo de mis cosas.

El arteterapia ha sido una respuesta laberíntica, un crepúsculo, una luz intermedia e inmanente que me ha facilitado recordar al conmovirme y resonar con el otro. Por eso agradezco el tiempo compartido y permitirme entrar, autorizado para ello, en sus vidas; en eso tan delicado como es la existencia.

Opistodomos

[Ver vídeos en Instagram: animaciones.arteterapia] <https://www.instagram.com/animaciones.arteterapia/>

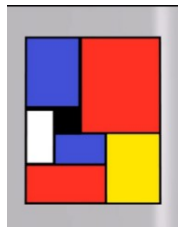

La noche estrellada, óleo sobre lienzo, 1889

Vincent van Gogh

Ubicación: Museum of Modern Art, New York

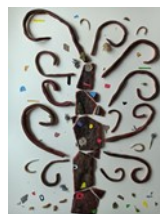
Música: *Vincent*, Don McLean

Composición en rojo, amarillo y azul, óleo sobre lienzo, 1921, Piet Mondrian

Ubicación: Kunstmuseum Den Haag, La Haya

Música: Selección de sonido en Google

El árbol de la vida, óleo sobre lienzo, 1909

Gustav Klimt

Ubicación: Museum of Applied Arts, Vienna

Música: *Home*, Pat Metheny

Dos niñas leyendo, óleo sobre tela, 1934

Pablo Picasso

Ubicación: University of Michigan Museum of Art

Música: *L'heure exquise*, Reynaldo Hahn

Amanecer, óleo sobre tela, 1965

Roy Lichtenstein

Ubicación: Colección Privada

Música: *Here comes the Sun*, George Harrison, The Beatles

[A Santiago]

Blackbird, o el canto de un Mirlo

Música: *Blackbird*, Paul McCartney, The Beatles

Album: The Beatles, 1968

[A Paula]

Apuntes para una Teoría de la Intensidad Temporal en el Arte como Terapia: Teoría de la Intensidad Temporal

Premisa

Toda intensidad es una fuerza temporal basada en la relación tensión-distensión. La vida, es una progresión de eventos dados y contenidos en niveles de intensidad. El arte, al ser lenguaje, es una expresión de intensidad en tanto su condición fluctúa entre la tensión y la distensión. La salud, es el estado de origen de las cosas (naturaleza ontológica) que está determinada por la relación tensión-distensión. Salud y arte se suceden en la vida y participan del mismo principio: la intensidad. La salud y el arte son una serie de eventos comprendidos en niveles de intensidad.

(SA) = IT

Donde: SA, salud-arte e IT, intensidad temporal

I

Vida

1. La vida es una sucesión de eventos; una progresión de fenómenos.
2. Los fenómenos son incidentes y no permanentes. Son temporales.
3. Los fenómenos contienen experiencias. Las experiencias son cognoscentes.
4. La vida es un encadenamiento de contenciones cognoscentes.
5. Las contenciones cognoscentes devienen en conocimiento.
6. El tiempo es una cualidad de aprendizaje; una progresión existencial.
7. Toda progresión existencial está dada por niveles de intensidad.

8. El aprendizaje contiene al conocimiento.
9. El conocimiento contiene al tiempo.
10. El conocimiento es una cualidad de tiempo.
11. La vida, en tanto progresión existencial, es una intensidad temporal.

II

Intensidad

1. La vida es una sucesión de eventos.
2. Los eventos son circunstancias únicas, temporales y no permanentes.
3. Los eventos están dados por niveles de intensidad.
4. La intensidad es una fuerza; por lo tanto, es graduada.
5. Los eventos son graduados según la intensidad.
6. La intensidad, al ser fuerza, está condicionada por la relación tensión-distensión.

$$I = t / d$$

Donde: I, intensidad; t, tensión y d, distensión

7. La relación tensión-distensión es recurrente y continua.
8. La vida es una sucesión de eventos.
9. Los eventos son intensidades.
10. Las intensidades son tensiones y distensiones.
11. La vida es una sucesión entre tensión y distensión.
12. La vida es una progresión de eventos dados en niveles de intensidad.

$$V = I$$

Donde: V, vida e I, intensidad

III

Contención

1. Todo se contiene.
2. La vida es un encadenamiento de contenciones.
3. Tal sucesión contenida determina el orden de las cosas (naturaleza ontológica).
4. La contención está ordenada por la relación origen-tesis-progresividad.

$$C = o, \rightarrow c, \rightarrow p, \rightarrow \dots$$

Donde: C, contención; o, origen; c, crisis y p, progresividad

5. Esta relación es recurrente y continua.
6. Siendo recurrente y continua no permanece.
7. Al no permanecer incide sobre el encadenamiento de las contenciones y su comportamiento.
8. Las contenciones son un movimiento incesante.
9. Todo movimiento está sujeto a una intensidad.
10. Toda intensidad a tensiones y distensiones.
11. La vida es una sucesión de eventos contenidos en niveles de intensidad.

$$V = C (I)$$

Donde: V, vida; C, contención e I, intensidad.

IV **Arte**

1. El arte es expresión.

$$A = E$$

Donde: A, arte y E, expresión

2. La expresión es movimiento.

$$E = M$$

Donde: E, expresión y M, movimiento

3. El movimiento está sujeto a intensidades.

$$M = I$$

Donde: M, movimiento e I, intensidad

4. Las intensidades son tensiones y distensiones.

$$I = t / d$$

Donde: I, intensidad; t, tensión y d, distensión

5. Las artes son lenguajes expresivos.

$$A (le)$$

Donde: A(le), arte es lenguaje expresivo

6. El lenguaje es una fluctuación entre tensión y distensión.

a. $A (le) = t / d$

b. $I = t / d$

c. $L = I$

Donde: A (le) arte es lenguaje expresivo; t, tensión; d, distensión; I, intensidad; L, lenguaje

7. Las artes, como lenguajes expresivos, son un fenómeno de intensidad.

$$A (le) = I$$

Donde: A(le), arte es lenguaje expresivo e I, intensidad

8. La vida es una sucesión de eventos contenidos en niveles de intensidad.

$$V = I$$

Donde: V, vida e I, intensidad

9. El arte es una intensidad

10. La vida y el arte se contienen

$$V = A$$

Donde: V, vida y A, arte

11. Al contenerse están ordenadas por la relación origen-crisis-progresividad.

12. Tal relación es recurrente, continua y no permanente.

13. El arte es expresión contenida en niveles de intensidad.

$$A = E (C) + I$$

Donde: A, arte; E (C), expresión contenida e I, intensidad

V **Salud**

1. La salud es el estado de origen de las cosas (naturaleza ontológica).

2. La salud está sujeta a contenciones; por lo tanto, a un origen-crisis-progresividad.

$$S = C$$

Donde: S, salud y C, contención

3. Que será recurrente, continua y no permanente.

4. La salud, que es contención, es un movimiento incesante.

5. Al ser movimiento es intensidad.

$$M = I : S = M$$

Donde: M, movimiento; I, intensidad y S, salud

6. Luego, la salud es una intensidad.

$$S = I$$

Donde: S, salud e I, intensidad

7. La intensidad está determinada por la relación tensión-distensión.

$$I = t / d$$

Donde: I, intensidad; t, tensión y d, distensión

8. Las artes, en tanto lenguajes expresivos, son intensidad.

$$A (le) = I$$

Donde: A (le), arte es lenguaje expresivo e I, intensidad

9. Salud y arte participan del mismo principio: intensidad

$$(SA) = I = t / d$$

Donde: (SA) Salud-arte; I, intensidad; t, tensión y d, distensión

10. Salud y arte se contienen.

11. Salud y arte son una sucesión de eventos contenidos en niveles de intensidad.

VI

Secuencia

1. $I = t / d$

2. $V = I$

3. $C = o, \rightarrow c, \rightarrow p, \rightarrow \dots$

4. $V = C(I)$

5. $A = E$

6. $E = M$

7. $M = I$

8. $I = t / d$

9. $A (le) = t / d$

10. $I = t / d$

11. $L = I$

12. $A (le) = I$

13. $V = I$

14. $V = A$

15. $A = E (C) + I$

16. $S = C$

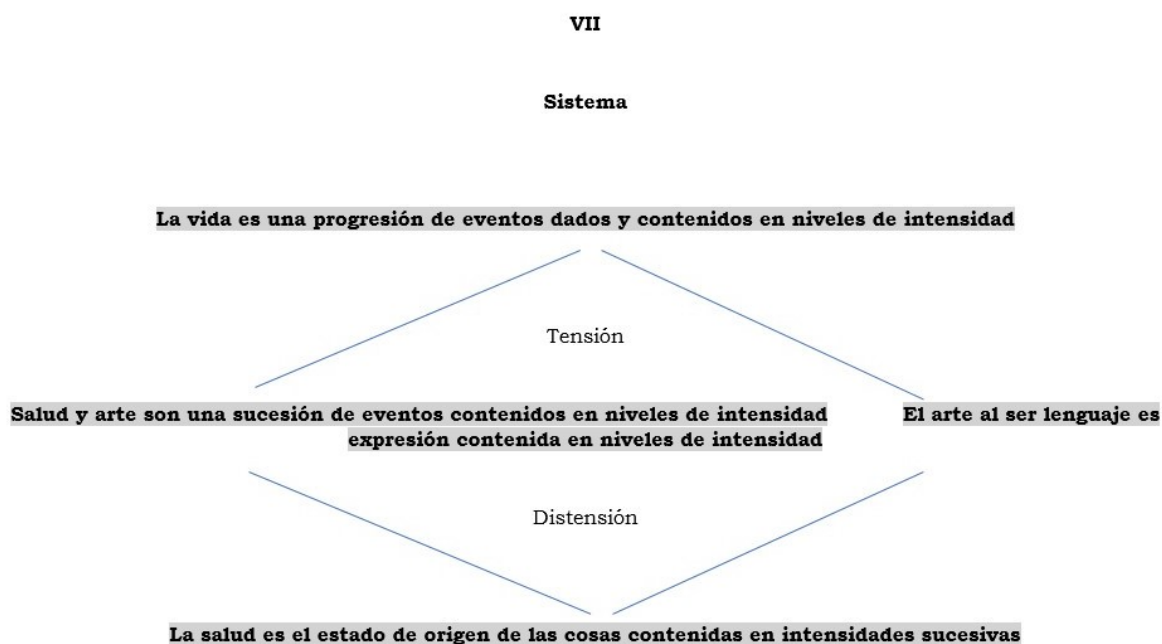
17. $M = I : S = M$

18. $S = I$

19. $I = t / d$

20. $A (le) = I$

21. $(SA) = I$

VIII
Progresión existencial
[fenomenología]

1. La vida es una sucesión de eventos, una progresión de fenómenos que actúan en la conformación y el comportamiento de las cosas. Está determinada por la temporalidad la cual incide sobre todo aquello que existe.
2. Siendo la vida una sucesión de eventos en los cuales se experimentan circunstancias únicas, está sujeta a cambios continuos. Tales circunstancias son dadas por la intensidad que es la fuerza implícita en ellas. Las intensidades son graduadas por lo que tienen varias posibilidades en función de los hechos: (<); de menor a mayor, (>); de mayor a menor, y abruptas, es decir, aquellas donde se vivencian cambios bruscos y la gradación se da por saltos.
3. En la vida, la intensidad nunca será constante sino preferiblemente contrastante. Dicha contrastación se debe a la relación tensión-distensión. Toda cosa (naturaleza ontológica), como existencia, estará determinada por esta condición.
4. Al ser una condición de las cosas, estas viven en movimiento el cual es otorgado por la intensidad y en consecuencia fluctúa. Es la dinámica de los cuerpos donde la relación tensión-distensión implícita en la intensidad, va condicionada por la acción de la fuerza en ella.
5. Los cuerpos son unidades contenidas siendo que son únicos, pero igualmente graduados en su estructura. Son contenciones sucesivas las que conforman los cuerpos.

6. Todo cuerpo es, por lo tanto, vida y toda vida está ordenada por la secuencia origen-crisis-progresividad, que es recurrente en lo que vive y existe. La estructura de los cuerpos vivos, como la intensidad, nunca será constante sino contrastante.
7. En la medida en que transcurre la progresividad, los fenómenos experimentados por los cuerpos (los momentos existenciales) son incididos por la intensidad. De ahí que es una sucesión de eventos contenidos en niveles de intensidad.
8. Así, por imperceptible que parezca, estamos en constante movimiento que varía intensamente entre tensiones y distensiones.
9. El ser humano se expresa y este acto genera movimiento. Ese es uno de sus rasgos distintivos. Se expresa para comunicar y lo hace a través del lenguaje. Es un homo loquens.
10. Homo loquens: el uso y desarrollo del lenguaje, con lo cual, la perpetuidad del conocimiento que contiene al tiempo.
11. Las primeras formas expresivas del género homo están vinculadas al arte. Se infiere comprender a las artes como lenguajes expresivos.
12. El lenguaje es una intensidad y las artes al ser lenguajes expresivos también, siendo su constante la relación tensión-distensión.
13. La salud es el estado de origen de las cosas (ontológica) y las cosas están sujetas a contenciones y eventos que en tanto tal son intensidades.
14. La salud, al igual que el arte, es la fluctuación entre tensión y distensión. La salud y el arte participan de un mismo principio: la intensidad que es temporal. De ahí sugerir apuntes para una Teoría de la intensidad temporal en el arte como terapia: Teoría de la Intensidad Temporal.

IX

Últimas preguntas

¿Trata la vida sobre el fluctuar de contrarios? ¿Contrarios que sintetizan? Entonces, ¿la síntesis como un estado derivado en el que confluyen los contrarios de aquello que fluctúa? ¿Contrarios que fluctúan entre tensión y distensión? Luego, ¿fluctuación y síntesis? ¿La vida es movimiento dado por intensidades? ¿Una intensidad de intensidades? Así, ¿la vida es una cualidad de intensidad que es temporal?

Nomenclatura

1. / : entre
2. →... : cada progresión se extiende
3. ( ) : agrupamiento

4. : tal que
5. + : adición
6. I : intensidad
7. t : tensión
8. d : distensión
9. C : contención
10. o : origen
11. c : crisis
12. p : progresividad
13. V : vida
14. C (I) : intensidades contenidas
15. A : arte
16. E : expresión
17. M : movimiento
18. A (le) : arte en tanto lenguajes expresivos
19. L : lenguaje
20. E (C) : expresión contenida
21. S : salud
22. (SA) : salud-arte