

(pensamiento), (palabra)... Y obra

(Pensamiento), (Palabra) y Obra

ISSN: 2011-804X

phacostas@pedagogica.edu.co

Universidad Pedagógica Nacional

Colombia

González León, Carlos Bernardo
La función del arte en la educación
(Pensamiento), (Palabra) y Obra, núm. 8, julio-diciembre, 2012, pp. 56-79
Universidad Pedagógica Nacional
Bogotá, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=614165160006>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

LA FUN- CIÓN DEL ARTE EN LA EDUCA- CIÓN

Carlos Bernardo González León

Resumen:

La posmodernidad globalizada nos presenta una sociedad fragmentada y sin sentido. El arte y su contenido secular transmutativo y pedagógico, son la alternativa de vida y la metodología de integralidad y búsqueda de sentido para la escuela del futuro, mediante la validación de los dilemas éticos, míticos y emocionales para combatir la sociedad basada en la ética del mercado.

Palabras clave: Arte y pedagogía, condición humana, comunicación, sentido, integralidad, transdisciplinariedad, ética, mito, emoción.

The Function of Arts in Education

Abstract:

Globalized post-modernity presents a fragmented society with no clear goals. Because of its secular content and its transmutative pedagogical possibilities, Art brings an alternative way of life as well as a methodology for a comprehensive search of meaning for the school of the future. So, by validating the ethical, mythical and emotional dilemma of our time, it would be possible to fight back the model of a society which, in its turn, searches its ethics in the model of marketing.

Key words: Art and education, human condition, integrity, transdisciplinarity, ethics, myth, emotion.

A função da arte na educação

Resumo:

A pós-modernidade globalizada nos apresenta uma sociedade fragmentada e sem sentido. A arte e seu conteúdo secular transmutativo e pedagógico, são a alternativa de vida e a metodologia de integralidade e procura de sentido para a escola do futuro, por meio da validação dos dilemas éticos, míticos e emocionais; alternativa para lutar então, contra a sociedade sustentada na ética do mercado.

Palavras chave:

Arte e pedagogia, condição humana, integralidade, transdisciplinaridade, ética, mito, emoção.

Encontrar la verdad global es perder el sentido. En el trabajo de investigación, creación y pedagogía del arte que se ha venido realizando en los espacios formales e informales de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional, hemos identificado una tendencia hacia la “disciplina”, la “técnica” como lugar “seguro” de la academia, la tecnologización de la educación que le huye a los aspectos profundos del contenido, a los lugares inciertos, relativos y polémicos que cuestionan los fundamentos mismos de la ciencia, de las normas y códigos, de la institución escolar, de la académica, del Estado y el establecimiento global; la crítica propositiva y creadora que pone en duda la verdad y que es la esencia de lo humano, del arte y de la búsqueda de sentido.

No enfrentar estos aspectos neurálgicos, conduce a la sociedad neurótica (Freud, 2003), a que se expresen en prácticas marginales, ilícitas y subversivas. Por esta razón, la propuesta metodológica de la pedagogía del arte consiste en abordar directamente los valores éticos, míticos y emocionales analizados en este trabajo, para sobre ellos propiciar los procesos de creación artística y dejar la técnica y la tecnología solo como apoyo instrumental.

¿Qué significa en profundidad el tráfico y circulación de drogas y narcóticos? (Asociado a las poderosas corporaciones de medicamentos); ¿Qué hay detrás de la generalización de la violencia y las guerras irregulares? ¿Y del comercio de armas? (La mayor industria corporativa del mundo); ¿A qué fenómeno responde el tráfico humano y la trata de blancas? ¿Qué explica el contraste insólito de la muerte simultánea por hambre y por sobrealimentación? ¿Qué produce la devastación y el agotamiento de los recursos del planeta? ¿Hay alguna relación con la poderosa industria del cine, el entretenimiento, la publicidad y los medios de manipulación? ¿No son estos los principales asuntos y conflictos que debe resolver la civilización y, por consiguiente, abordar la educación?

Hay una respuesta a estos interrogantes.

El síndrome de la sociedad del mercado

La avaricia, la codicia, la acumulación de valor sin límite, el despojo del agiotista, ya identificados como síndrome del comportamiento humano en los mandamientos de las sagradas escrituras hebreas, hace su aparición estelar en el Nuevo Testamento con Juan, capítulo dos, donde dice: “Haciendo Jesús un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”. Este hecho pone de relieve la pugna de valores que se gestaba entonces y que dieciséis siglos después, el genio de Shakespeare consigna con clásica lucidez en su *Mercader de Venecia*, el valor de un pagaré por un “trozo de carne humana”, tema de la burguesía financiera nacida con la red templaria y sus letras de cambio desde el Medioevo. El robo institucional de las corporaciones financieras, apoyado en la necesidad del desposeído y la transmutación de todos los valores éticos, emocionales y mitológicos, en mercancía y comercio, legitimada por el capitalismo y su consecuente sociedad del mercado y del desperdicio.

El arte queda despojado de su función original, extorsionado al servicio de la sociedad de consumo y secuestrado por los medios de comunicación y la publicidad. Mercancía exclusiva, “por la plata baila el perro”, pasatiempo y entretenimiento de las élites económicas de la cultura global y de círculos de la intelectualidad que acceden a los bienes, deleites y comprensión de la cultura por su condición privilegiada. El precio marca la diferencia entre “ARTE”, con mayúsculas, y arte popular o comercial, al que acceden las masas consumidoras (el público) mediante el cine, la radio, la televisión, la publicidad, el diseño gráfico e industrial, con el control y orientación de las ideas, el debate ideológico “en sana competencia democrática”, los deseos y gustos de consumo, entre ellos la artesanía y el *folklore* con valor como curiosidad en extinción de subculturas y etnias exóticas, entre otras expresiones del pensamiento, del arte y la creatividad humana.

En esta intrincada competencia por la movilidad y el ascenso en la pirámide del poder económico de la sociedad de mercado, solo algunos acceden a estos “lugares míticos”, reservados para los poseedores del “don artístico”, un talento especial con el que se nace y que ejercitado con ahínco, complacerá los apetitos de los cultores de las grandes obras maestras que forman la cultura universal. El artista invierte recursos económicos, tiempo o espacio en la creación de “mitos” a los que se asigna su valor de acuerdo a la oferta y la demanda, es decir, de quienes tienen la capacidad de demandar.

Casos ilustrativos de la pintura: “La familia real de Catar ha pagado 250 millones de dólares (191,6 millones de euros) por *Los jugadores de cartas*, cuadro que forma parte de una serie de pinturas clásicas de Paul Cézanne. La venta, que supone un nuevo récord en el mundo del arte, convierte al

cuadro en el más caro de la historia”. El lienzo retrata a dos jugadores y pertenece a la época de madurez del artista en la que Cézanne produce sus principales lienzos. El cuadro más caro hasta el momento era el lienzo *Number 5* de Jackson Pollock, vendido por 140 millones de dólares¹.

“Las meninas de Velázquez” en el Museo del Prado (Madrid), “Los girasoles” de Van Gogh o “La Gioconda” en el Louvre, son expresiones del arte que suscitan experiencias emocionales y comunicaciones conceptuales únicas y de tal calidad que su valor es inestimable.

Así mismo el cine, que integra buena parte de las artes con su lenguaje dramático audiovisual, es el resultado de un largo proceso de evolución del ritual con su lenguaje fundamentalmente emocional, medio que acentúa la televisión al integrar la realidad documental, la publicidad... pero en el ámbito del espectáculo rompe su carácter formativo y orienta la seducción emocional hacia el comercio y el entretenimiento. Propicia la fragmentación y combinación de lenguajes, la multimedia y ahora la transmedia e Internet, saturando de imágenes y mensajes “el océano de basura virtual” en el que tendremos que aprender a pescar y a cultivar nuevos valores emociones y mitos, en consecuencia con la visión constructivista y social de Vygotsky (2005), en la que la invención y el arte son procesos de construcción colectiva de las sociedades, en las que cada individuo, en su experiencia e interacción social, aporta a un conocimiento acumulativo y transversal que, naturalmente, se expresa en los logros aparentemente individuales del artista, un exponente de esa cultura.

La condición humana y su búsqueda de sentido

La sociedad humana, en los diferentes estadios de su evolución, se vuelca sobre ciertos síndromes u obsesiones: el ritual mágico religioso, la edad de piedra, el dominio del fuego, la edad de bronce, del hierro, la consolidación de imperios, el misticismo de la edad media, el positivismo ilustrado, el romanticismo, la incursión sicoanalítica en el inconsciente, la revolución industrial, la revolución del conocimiento, el nihilismo de la sociedad de mercado, la era de la comunicación y la informática, entre otros. Ello pone en evidencia su imperiosa búsqueda de sentido, pero al mismo tiempo su insistencia en temas, valores o dilemas inherentes a la condición humana que se debaten desde su origen y que constituyen la incierta definición de lo humano.

Hace unos treinta mil años, en la última glaciación, la humanidad se dispersa trashumante a diversos lugares del planeta, en medio de conflictos permanentes que la aferran a acciones constantes y actos recurrentes claves, más allá de la supervivencia en su insistente búsqueda de sentido. En medio de fenómenos como el lenguaje simbólico, el trabajo, el ritual (juego, arte, diseño, religión) y la regulación gregaria. Estos aspectos de su desarrollo para la subsistencia como cazador y recolector, consolidan los fundamentos de la esencia humana: un ser racional, instrumentado, con sentido estético y ético, que concluyen en la actualidad en la ciencia, el arte, la tecnología y el derecho. “Pensar, sentir, actuar y compartir”².

Solo hasta el año 3000 a.C., con la aparición de la agricultura, la fundación de las primeras ciudades y la escritura, hay testimonio histórico de las categorías de religión, estado o reino, guerra, riqueza, justicia, libertad, amor, magia, técnica-arte-ciencia; ideas que se concretan en roles o funciones sociales y en personajes representativos de arquetipos como el sacerdote, el escriba, el rey, el guerrero, el esclavo, la pareja (el varón y la hembra), el artesano y el agricultor, entre otros, acordes a estos valores atávicos objeto de este estudio.

Los valores ético-mítico-emocionales

La historia de la manifestaciones del arte, desde su origen ligado a los rituales mágico religiosos, y aún en nuestros días, ha insistido en contenidos que denominamos temas o valores ético-mítico-emocionales, en razón a que se ha consolidado la idea genérica de valores éticos a la moral, los pecados religiosos, las leyes y prohibiciones sociales, que están íntimamente relacionadas con el control de las emociones básicas o los instintos y que además corresponden asombrosamente a las deidades y mitos de todas las culturas. Relación que nos abre un interesante campo de estudio, en especial para la creación de contenido dramático, porque estos aspectos constituyen las necesidades e intereses fundamentales, los más profundos deseos, los grandes anhelos y temores de la humanidad.

La emoción es la medida de la percepción humana: las sensaciones y su elaboración mental expresan conductas de apego, ira, tristeza, alegría, miedo, odio, sorpresa o temor, como reacción a situaciones

¹ <http://www.noticiasdenavarra.com/2012/02/06/ocio-y-cultura/cultura/la-familia-real-de-qatar-paga-250-millones-de-dolares-por-un-cezanne>

² Nieto, D. (2009). Discurso metodológico para “Diseñar la escuela”. Sin publicar.

del contexto que también presentan respuestas en el sistema nervioso vegetativo, es decir, cambios en el ritmo cardíaco, aumentos y disminuciones de la presión arterial, color de la piel, modificaciones en el ritmo respiratorio o en la sudoración.

Los métodos de actuación y creación dramática trabajan sobre el cuerpo y su funcionamiento con el fin de comprender, producir y transmitir estas emociones mediante técnicas de memoria emocional (Stanislavski, 2005), de distanciamiento reflexivo sobre su comportamiento (Brecht, 1947) u orgánicas, cuerpo memoria de la emoción (Grotowski, 1986). Así mismo, el arte en todas sus manifestaciones nos lleva a experiencias emocionales independientes de la realidad. Es decir, intencionalmente ficticia.

Y por último, la psiquiatría y los fármacos constituyen un campo de control y producción de emociones mediante una fisiología endógena también ficticia: introducir sustancias que producen o controlan las emociones, lo que nos obliga a dedicar un aparte al final sobre la fisiología de las hormonas emocionales y una relación de las sustancias controladas o prohibidas. Y que hay que anotar, sustituyen la práctica social de la creación para la felicidad, por tratamientos farmacéuticos y vicios de una sociedad enferma.

La función atávica de “la historia”

La posmodernidad nos presenta un ambiente de fragmentación y de crisis de fundamentos que impide la coherencia y el sentido de las preguntas esenciales de la humanidad: ¿quién soy, de dónde vengo, para qué estoy y hacia dónde voy?

El arte, y en particular el teatro, cumplen dos grandes funciones catalizadoras del conflicto humano: integralidad y sentido.

Historias, cuentos y fábulas.... Desde que la humanidad pudo recordar sus experiencias y expresarlas mediante diversos lenguajes, señas, pintura, sonidos y el habla, estableció su poder de representación simbólica para transmitir su experiencia a las nuevas generaciones. El ritual, la tradición oral, la épica, la epopeya, el mito y posteriormente el arte, la literatura en su evolución hacia la ficción, la creación de fantasías abstractas, sueños y animismo que permiten recrear la realidad, inventar utopías y mundos posibles. Ello no solo cumple la función de transmitir la experiencia vivida a las nuevas generaciones, con el fin de conservar el conocimiento acumulado y evitar errores pasados, sino diseñar y concebir el futuro mediante la representación prospectiva.

Mientras más vivencial es la narrativa mayor es la experiencia emocional y, por consiguiente, el aprendizaje. Así, el arte se constituye en una forma de conocimiento y de planeación de futuro.

La estructura dramática y el mito

El teatro, junto a las expresiones literarias, narrativas, plásticas y escénicas del cine, la televisión y el video, contribuyen a contar historias, es decir a la creación y sustento de los mitos contemporáneos.

Reitero en este trabajo el enunciado de la investigación que originó este planteamiento, de acuerdo a los trabajos de Brown (1967) y Campbell (1994), desde Aristóteles:

1. El escrito dramático tiene una estructura invariable que parte del estado normal y orden natural de las cosas dentro de un mundo, que así sea onírico y metafísico, se instala como corriente (planteamiento).
2. Hay una “ruptura”, donde el mundo corriente se quiebra o está por quebrarse, se inicia la tensión dramática (conflicto),

el “héroe”, que podría ser el personaje más insignificante con el que nos identificamos emocionalmente, por ser portador de la función del “eros”, es quien se enfrenta al quiebre de la normalidad en la que se “juega la vida”, porque las fuerzas del antagonismo se oponen mediante uno o más personajes, o todo un contexto; los portadores de la función del “tánatos” no permitirán corregir la ruptura sino, por el contrario, pondrán en peligro la existencia misma del mundo corriente. Así, nuestro héroe descubridor de la “piedra filosofal” y su alquimia, transmuta el tánatos en eros, mediante un extraordinario viaje cambia lo negativo en positivo y vence las fuerzas antagonistas (clímax).

3. Restablece la ruptura del mundo corriente y ahora es portador de la piedra filosofal en un nuevo mundo corriente (resolución).

Este esquema podría resumir la historia de la literatura, las religiones y los mitos de la humanidad, porque recoge la esencia de la condición humana.

Campbell, en su libro *El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito*, se da a la tarea de referir los más diversos y legendarios mitos humanos a la constante estructura psicoanalítica del hombre de Jung (1991) y Freud (2000). Los cuentos e historias que la humanidad ha narrado desde sus orígenes, ya sea en forma de historia, arte, literatura, mito o religión, contienen una estructura constante que corresponde al inconsciente colectivo: el ser humano es impulsado por la libido, energía de los instintos y deseos inconscientes asociada a la búsqueda de un estado de placer nirvánico (el paraíso) o al estado de gestación uterino; de esta manera, se enfrenta al principio de realidad, un mundo desconocido, caótico y laberíntico que requiere de poder y esfuerzo para sobrevivir, conocer, dominar y establecer una relación de orden racional y consciente con la naturaleza y la sociedad: la cultura. Los deseos inconscientes se reprimen a medida que avanza la cultura, creando una sociedad neurótica, que libera esta represión (hace catarsis) mediante múltiples formas de rebeldía, transgresión, locura, ilícitos, pecados o sustitutos sublimados como el ritual, la religión, los sueños, el arte y diversidad de expresiones inconscientes (fiestas y carnavales... o la terapia del psicoanálisis). Así, la comunicación artística, específicamente la dramática del teatro y el cine, está mediada por la estructura mítica y los personajes arquetipo que identifican al espectador.

Christopher Vogler, en su trabajo *El viaje del escritor* (1998), de acuerdo a las estructuras míticas de Campbell, nos pone al tanto de su manejo en la literatura, el cine y la televisión, estableciendo una guía práctica del guion dramático con los tres actos que corresponden a las tres etapas del viaje del héroe. En ella nos ilustra la validez y eficacia contemporánea de este modelo con múltiples ejemplos de novelas y películas exitosas.

Robert McKee en su trabajo *Story* (2002), en un minucioso análisis de las estructuras narrativas para el cine, afina el concepto de la estructura dramática que aplica no solo a los tres actos clásicos, sino a cada escena y cada secuencia, al punto de aplicar en cada acción el juego de cambios de valores emocionales positivos en negativos o viceversa.

Así, al enfrentarnos al contenido mismo del arte, surgen infinitud de temas asociados a los mitos, pero encontramos constantes temáticas de la humanidad que se repiten y reiteran sucesivamente con diferentes fachadas, épocas y lugares. La historia es un proceso cíclico que avanza en espiral, afianza y profundiza en

contenido esencial de la condición humana mediante circunstancias nuevas y personajes pasajeros.

La condición humana se expresa en esta estructura y pone en juego la gama de conflictos sobre los valores éticos, míticos, emocionales o sinónimos asociados. A continuación se presenta un cuadro de relaciones horizontales entre estos valores para identificarlos, clasificarlos, definirlos e iniciar su análisis.

Cuadro de relación entre temas éticos, míticos y emocionales

Emociones	Temas míticos		Pecados (ética)		Virtudes	Valores
Felicidad / Serenidad	Vida / Longevidad / Fertilidad	Muerte	Matar	Esterilidad	Crear	Vida
Dolor	Salud	Enfermedad	Posesión	Locura	Preservación	Curación
Placer/Apego	Amor/Sexo	Odio	Lujuria	Fornicar	Castidad	Agrado
Miedo / Agresión	Paz	Guerra	Ira	Destrucción	Sosiego	Paz
Éxito / Vergüenza	Poder	Indigencia	Pereza	Terquedad	Diligencia / Voluntad	Perseverancia
		Debilidad	Soberbia		Modestia	Fuerza
Seguridad	Sabiduría	Ignorancia	Mentir	Falsedad	Sinceridad	Verdad
Sorpresas / Admiración	Belleza	Fealdad	Soberbia / Egoísmo	Hedonismo	Humildad	Estética
Sublimación	Sagrado/Arte	Profano	Herejía	Corrupción	Fe	Transmutación
Repugnancia / Hastío	Celebración / Ritual / Juego	Duelo	Codicia / Gula	Obsesión / Rencor	Abstinencia	Memoria
Expectativa	Suerte	Incertidumbre	Pasión		Paciencia	Certeza
Vértigo	Libertad	Esclavitud	Secuestro	Violación	Esperanza	Libertad
Bienestar	Riqueza	Pobreza	Avaricia	Robar	Caridad	Prosperidad
Equilibrio	Justicia	Ignominia	Vergüenza	Injuria	Ecuanimidad	Ética

1. La felicidad

Sinónimos: Alegría / dicha / contento / regocijo / bienestar / prosperidad / comodidad / salud / tranquilidad / placidez / seguridad / fortuna / suerte / éxito / satisfacción / júbilo / gozo / agrado / gusto / dicha / euforia...

Felicidad: (Del lat. *felicitas*, -*ātis*). 1. f. Estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien. 2. f. Satisfacción, gusto, contento. Las felicidades del mundo. 3. f. Suerte feliz. Viajar con felicidad.

“Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace”.
Jean Paul Sartre (1905-1980). Filósofo y escritor francés.

Felicidad y tristeza

El concepto de felicidad se enmarca dentro de uno de los dos polos emocionales del ser: el placer y el dolor, fundamento de la psicología del comportamiento animal y humano, con toda su gama de sinónimos y análogos, alegría y tristeza, gusto y asco, deseo y miedo, amor y odio, bondad y maldad, que matizan y diversifican el concepto de las emociones hasta grados extremos de proximidad o alejamiento de su aspecto esencial.

Por su acepción arcaica, “la felicidad se asocia a la posesión de bienes”, pero entre los múltiples eventos que la producen están la satisfacción de apetitos, sueños y deseos, la realización o el éxito en el hacer o actuar y su reconocimiento social. Sin embargo, el concepto actual se acerca más a una sublimación en las virtudes del ser, pues referido a estados de euforia, plenitud y gusto de vivir, producido por el amor en todas sus variantes, el concepto se cuida de no llegar a estados de pasión, sevicia o lujuria, que parece ser el extremo pecaminoso o profano de su definición y lo acercaría a su contrario. Por consiguiente, es un

estado de ánimo equilibrado de gustos en conjunción, un estado subjetivo del alma o del espíritu. Ahora, mientras más críticos y difíciles sean los obstáculos para conquistarla, mayor será su intensidad y duración. Se enmarca así, en la dialéctica de contrarios complementarios: vivir estados de infelicidad es antecedente, por contraste, para encontrar la felicidad.

El carácter subjetivo y relativo del concepto en la posmodernidad, y los tratamientos psiquiátricos en los trastornos emocionales con drogas y hormonas para la adaptación a la “normalidad” en busca de una “felicidad social”, han reducido los exorcismos religiosos y los tratamientos psicoanalíticos. Sin embargo, ha aumentado el consumo de drogas y sustancias psicoactivas, generando un nuevo desequilibrio emocional como enfermedad o fenómeno social.

La felicidad se constituye en la búsqueda connatural del ser por el solo hecho de vivir *la dolce vita*. En contraste con la lucha permanente contra la muerte, la tendencia humana de la búsqueda del estado de felicidad total (esquiva y escasa) se presenta en la tradición religiosa con la imagen del “paraíso, cielo o nirvana”; corresponde a la idea freudiana del principio de placer o de la libido y al planteamiento sicogenético de Piaget, que caracteriza a los organismos en su búsqueda permanente del equilibrio.

Hay una conexión inmediata con el conflicto permanente de:

Vida y muerte

Es el conflicto por excelencia de la condición humana. Condenados a la muerte, la vida cobra un valor inestimable: es lo único que poseemos. Sin embargo, este valor es relativo a la calidad y al sentido que tenga. Si se nutre de emociones y valores como el amor hedonista, la búsqueda de conocimiento, el placer estético, el éxito o la riqueza, entre otros, tal vez la vida cobra sentido y los obstáculos, las carencias y el tiempo se convierten en retos para vivirla. Pero si los valores trascienden altruismos como la libertad, el amor a los otros, la justicia o lo sagrado, tal vez superen el valor de la propia vida y valga la pena morir por ellos.

Longevidad y efímero

Y así, también es posible que queramos prolongar nuestra vida hasta la eternidad. Si no es posible individualmente, será mediante nuestra herencia, descendencia o la del género humano en su conjunto. La lucha contra la muerte y en busca de la eternidad es una característica paradigmática de la condición humana. Ella ha motivado la magia, la ciencia, el arte, la guerra...

2. Salud

Sinónimos: Robustez / energía / fortaleza / vigor / potencia / inmunidad / resistencia / brío...

(Del lat. *salus*, -*ūtis*). 1. f. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. 2. f. Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. 3. f. Libertad o bien público o particular de cada uno. 4. f. Estado de gracia espiritual. 5. f. Salvación (consecución de la gloria eterna). 6. f. germ. Inmunidad de quien se acoge a lo sagrado. 7. f. pl. p. us. Actos y expresiones corteses. A mi, tu, su, etc. 1. loc. adv. ant. A mi, tu, su, etc., salvo. Beber a la de alguien. 1. loc. verb. Brindar a su salud. Curarse alguien en salud: 1. loc. verb. Precaverse de un daño ante la más leve amenaza. 2. loc. verb. Dar satisfacción de algo antes que le hagan cargo de ello. En sana. (...) Salud. 1. interj. coloq. U. para saludar a alguien o desearle un bien. (...)

“Una salud demasiado espléndida es inquietante, pues su vecina, la enfermedad, está presta siempre a abatirla”.
Giovanni Papini (1881-1956). Escritor italiano.

Salud y enfermedad

La vida peligra con la enfermedad, así que la búsqueda de un estado de completo bienestar físico, mental y social, la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o graves, la eficacia funcional o metabólica del organismo a nivel micro (celular) o en macro (social) y en armonía con el medio ambiente, completa el concepto de salud que abarca los estados biológico, psíquico, social y ambiental, aspectos sobre los que los individuos se desempeñan. Y contrasta con la enfermedad que obstaculiza la vida y conduce a la muerte.

Fertilidad y esterilidad

La fertilidad cobra sentido inherente a la continuidad de la vida, y con la esterilidad iniciamos las carencias hacia la muerte.

3. El amor

Sinónimos: Apego / aprecio / sexo / acto sexual / coito / admiración / adoración / culto / devoción / estima / fervor / idolatría / pasión / respeto / veneración / afición / atracción / encanto / propensión / seducción / lealtad / querencia / afinidad / gusto / interés / cariño / afecto / ternura / adhesión / amistad / simpatía...

(Del lat. *amor*, -*oris*). 1. m. Intenso sentimiento del servicio humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro. 2. m. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. 3. m. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. 4. m. Tendencia a la unión sexual. 5. m. Blandura, suavidad. 6. m. Persona amada. 7. m. Esmero que se tiene al trabajar en una obra deleitándose en ella. 8. m. Voluntad, consentimiento. 9. m. Convenio o ajuste. 10. m. pl. Relaciones amorosas. 11. m. pl. Objeto de cariño especial para alguien. 12. m. pl. Expresiones de amor, caricias, requiebros.

“El que puede prescindir del ser amado puede prescindir de todo”.
André Maurois (1885-1967). Novelista y ensayista francés.

Amor y odio (sexo)

El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y puntos de vista científico, filosófico, religioso o artístico. En Occidente se interpreta como un sentimiento relacionado con el afecto y el apego de uno hacia otro, por la necesidad del individuo de completar su vacío biológico, y de uno hacia los otros por la necesidad económica y social de seguridad de la especie. En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa toda la bondad y afecto del ser humano. También se describe como acciones dirigidas hacia otros, basadas en la compasión.

Desde el punto de vista de la ciencia, lo que conocemos como amor parece ser un estado evolucionado del primitivo instinto de supervivencia, que mantenía a los seres humanos unidos y heroicos ante las amenazas y facilitaba la continuidad de la especie mediante la reproducción. Punto de capital importancia para el arte en la sublimación de la virtud dramática del “héroe” (amoroso), como el carácter de todo ser en su viaje por la vida que descifra el “caos”, encuentra el elixir de la transmutación hacia el “cosmos” y lo ofrece a sus congéneres.

El amor se expresa en dos formas antagónicas y complementarias: bajo una concepción altruista, basada en la compasión y la colaboración de tipo gregario o social, y bajo otra egoísta, basada en el interés individual y la rivalidad. El egoísmo suele estar relacionado con el cuerpo y el mundo material; el altruismo, con el alma y el mundo espiritual. Ambos son, según la ciencia actual, expresiones de procesos cerebrales que la evolución proporcionó al ser humano; la idea del alma, o de espíritu, probablemente apareció hace entre un millón y varios cientos de miles de años.

Individuos, grupos humanos y empresas en la posmoderna sociedad de mercado, disfrazan su comportamiento egoísta de altruismo: es lo que conocemos como hipocresía, y encontramos numerosos ejemplos de este comportamiento en la publicidad. Recíprocamente, también puede ocurrir que, en un ambiente egoísta, un comportamiento altruista se disfraze de egoísmo.

En español, la palabra amor abarca diversos sentimientos, desde el deseo pasional, la intimidad del amor romántico, la emoción asexual del amor familiar, el amor platónico, hasta la profunda unidad o devoción del amor religioso. En este último terreno, trasciende el sentimiento y pasa a considerarse la manifestación de un estado de la mente o del alma, identificada en algunas religiones con el mismo Dios y con la fuerza que mantiene unido el universo (idea cercana al concepto freudiano de la libido).

El amor, en sus diversas formas, puede actuar como importante facilitador de las relaciones humanas, o inhibirlas; puede ser extremadamente poderoso superando los límites de la condición humana, mediante grandes sacrificios y conquistas en sentido positivo, pero así mismo, en sentido negativo, su ausencia o traición ha llevado al odio, la destrucción y la desolación, en el inevitable juego dialéctico de contrarios. Es el aspecto de mayor importancia psicológica humana y el tema más frecuente y variado en las artes creativas de la pintura, escultura, música, danza, literatura, teatro y cine.

4. La guerra

Sinónimos: Lucha / combate / beligerancia / hostilidad / conflagración / conflicto / ofensiva / ataque / agresión...

1. f. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 2. f. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. 3. f. Pugna (entre personas). 4. f. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. 5. f. Oposición de una cosa con otra.

"El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar".

SunTzu. Escritor chino.

Guerra y paz

La guerra es un estado declarado de agresión o competencia de poder entre dos o más oponentes, asociado a la emoción de la ira y el miedo, en la que se busca la mayor estrategia, inteligencia y organización para su cometido de dominio, control o eliminación. Es una forma de conflicto social, político, y quizás la más vieja de todas las relaciones entre grupos humanos que esconde un inconsciente emocional de soberbia o búsqueda de afirmación y poder de stirpes, etnias y culturas. Supone un enfrentamiento de fuerzas bélicas o agresivas, con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, el sometimiento, desarme y/o destrucción del enemigo. Y se produce por múltiples causas, entre ellas, el mantenimiento o el cambio del poder, dirimir disputas ideológicas, religiosas, económicas o territoriales. E igualmente los individuos, los grupos humanos o las naciones, frente a esta dualidad dialéctica, se encuentran siempre en estado de paz o de guerra. Se autodefine una por la ausencia de la otra.

Es una condición irrefrenable de la humanidad, quien al asumir su fortaleza y poder gregario, le ha llevado a que esta paradójica característica humana sea el motor de su evolución. La guerra ha producido el avance permanente de la ciencia, la tecnología y la civilización de los grupos humanos. En el arte, las historias épicas y epopeyas constituyen los mitos fundacionales de las culturas.

5. El poder

Sinónimos: Logro / dominio / potestad / autoridad / imperio / jurisdicción / mando / soberanía / conseguir / obtener / alcanzar / tomar / realizar / vencer...

(Del lat. *potēre, formado según potes, etc.) 1. tr. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. 2. tr. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. U. m. con neg. 3. tr. coloq. Tener más fuerza que alguien, vencerle luchando cuerpo a cuerpo. Puedo A Roberto. 4. intr. Ser más fuerte que alguien, ser capaz de vencerle. En la discusión me puede. U. t. en sent. fig. Me pueden sus impertinencias. 5. intr. Ser contingente o posible que suceda algo. MORE. U. solo en 3.ª pers. Puede que llueva mañana.

“Todo poder excesivo dura poco”.

Lucio Anneo Séneca (4 a.C.-65 d.C.). Filósofo latino.

La diligencia

Sinónimos: Eficiencia / actividad / rapidez / prontitud / presteza / celeridad / ligereza / eficacia / validez...

(Del lat. *diligētia*). 1. f. Cuidado y actividad en ejecutar algo. 2. f. Prontitud, agilidad, prisa. 3. f. Trámite de un asunto administrativo, y constancia escrita de haberlo efectuado. 4. f. Coche grande, dividido en dos o tres departamentos, arrastrado por caballerías y destinado al transporte de viajeros. 5. f. coloq. Negocio, dependencia, solicitud. 6. f. Der. Actuación del secretario judicial en un procedimiento criminal o civil. 7. f. ant. Amor, dilección. 1. loc. adv. Dicho de caminar un correo de a caballo: Con la obligación de recorrer 30 leguas en 24 h. Evacuar una 1. loc. verb. Tramitarla, concluir. Hacer alguien sus s. 1. loc. verb. Poner todos los medios para conseguir un fin. Hacer alguien las s de cristiano. 1. loc. verb. Cumplir con la Iglesia, confesando y comulgando en Pascua, o cuando se dispone para morir. Hacer las s del jubileo. 1. loc. verb. Ejecutar lo que se previene para ganarlo. Hacer alguien una 1. loc. verb. Exonerar el vientre. V. notario de diligencias.

Poder y debilidad

El ser como individuo en el despertar de su conciencia, se descubre en un mundo cultural construido y ubicado dentro de jerarquías valorativas, entre ellas el poder. V/g., en una familia, como primogénito, segundo o tercero; en una ciudad y en estrato social, en un país pobre o rico. Y se ve inmediatamente involucrado en esta competencia y juego de jerarquías de poder.

El poder se identifica, en principio, con la noción de fuerza. Sin embargo, suele estar relacionado con la acción social o colectiva en su capacidad de coerción o intimidación por medios alternos a la fuerza física. También se entiende como la capacidad para cambiar la realidad. O simplemente la posibilidad de que algo suceda.

La estructura de jerarquía se encuentra en todos los ámbitos: familiar, social, cultural, económico, territorial, biológico, religioso, deportivo, informativo, educativo o de conocimiento, etc.

Es de especial interés el poder humano en términos de capacidad de dominación y sojuzgamiento entre los grupos, como uno de los seculares paradigmas humanos. La jerarquía que la especie humana ha creado en su naturaleza individual y gregaria con las figuras del jefe, el tirano, la dictadura, reyes, zares, monarcas, faraones y emperadores con poderes absolutos sobre territorios y pueblos que se someten a ellos, asociado a poderes sobrenaturales. Y que en la actualidad se ha trasmutado al poder de dominación de las grandes corporaciones económicas con su dominio en los mercados, la política, la guerra, la comunicación y la conducción del comportamiento de las sociedades.

6. La sabiduría

Sinónimos: Conocimiento / ciencia / juicio / cognición / erudición / comprensión / razón / dogmatismo / intuición / conciencia / cultura / sensatez / gnosis / prudencia / sapiencia / omnisciencia / noción / idea / cordura / instrucción / agudeza / mente / rigor / percepción / cuidado / ilustración / discreción / criterio / sapiencia / lucidez / clarividencia / pensamiento / meditación / madurez...

1. f. Grado más alto del conocimiento. 2. f. Conducta prudente en la vida o en los negocios. 3. f. Conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. 4. f. noticia.

Es "el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo"... La sabiduría tiene como función propia ordenar y juzgar todos los conocimientos. (Tomás de Aquino, In *Metaphysica*, I, 2). Es lo opuesto a la ignorancia, la estupidez o la locura.

"La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia".
Sócrates (470 a.C.-399 a.C.). Filósofo griego.

Sabiduría e ignorancia

La sabiduría muestra el camino certero de la vida, de la salud, produce poder, da libertad, certidumbre y juicio, entre otros de los grandes anhelos, intereses y deseos de la humanidad.

Supone una habilidad de los seres que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia sobre la experiencia, obteniendo conclusiones que producen cada vez mayor conocimiento, que a su vez capacita para discernir y concluir sobre la veracidad, conveniencia o certidumbre de los juicios, comportamientos o acontecimientos sobre la realidad.

En consecuencia, es la aptitud de valerse del conocimiento para resolver problemas, evitar peligros, alcanzar metas o aconsejar a otros; es una forma de prever las consecuencias y actuar para maximizar el bien común en el tiempo.

La sabiduría requiere de memoria a largo plazo. Lo vivido debe haberse experimentado con suficiente frecuencia o intensidad, de tal manera que se incorpore como parte de los procesos de supervivencia del individuo o de la comunidad.

La mayor parte de los psicólogos distinguen la sabiduría de las habilidades cognitivas que miden los exámenes de inteligencia. La sabiduría es una cualidad de la experiencia. El nivel de la sabiduría o la prudencia como una virtud es reconocido en fuentes culturales, filosóficas y religiosas.

7. La belleza

Sinónimos: Hermosura / estética / beldad / preciosidad / lindeza / perfección / primor / divinidad / deidad / primor...

(De bello). 1. f. Propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual. Esta propiedad existe en la naturaleza y en las obras literarias y artísticas. 2. f. Mujer notable por su hermosura. ~ Artística. 1. f. La que se produce de modo cabal y conforme a los principios estéticos, por imitación de la naturaleza o por intuición del espíritu. ~ Ideal. 1. f. Principalmente entre los estéticos platónicos, prototipo, modelo o ejemplar de belleza, que sirve de norma al artista en sus creaciones. Decir s. 1. loc. verb. Decir algo con gracia y primor.

Estética

1. f. V. estético. 2. adj. Perteneciente o relativa a la percepción o apreciación de la belleza. Placer estético. 3. adj. Artístico, de aspecto bello y elegante. 4. f. Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte. 5. f. Conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico. La estética del modernismo. 6. f. Armonía y apariencia agradable a la vista, que tiene alguien o algo desde el punto de vista de la belleza. Da más importancia a la estética que a la comodidad. 7. f. Conjunto de técnicas y tratamientos utilizados para el embellecimiento del cuerpo. Centro de estética. 8. f. cirugía estética.

"Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla".

Confucio (551 a.C.-478 a.C.). Filósofo chino.

Belleza y fealdad

Mucho se dice sobre la superficialidad de la belleza, pero se constituye en uno de los grandes valores y placeres de la búsqueda humana. Es una noción abstracta que tiene que ver con la apreciación de las cualidades de objetos y sujetos, ligada a numerosos aspectos de la existencia humana. Este concepto se estudia principalmente por la disciplina filosófica de la estética, pero también es abordado por el arte, la historia, la sociología y la psicología social. Ordinariamente, la belleza se define como el adjetivo de un sustantivo que a través de una experiencia sensorial (percepción), procura una sensación de placer o un sentimiento de satisfacción. En este sentido, la belleza proviene de manifestaciones formales en lo visual, cinético, auditivo, olor, gusto o tacto.

La percepción de la "belleza" implica la interpretación de alguna entidad o grupo que está en equilibrio y armonía entre sus elementos o con el contexto, y que tiene la facultad de producir sentimientos de atracción y bienestar emocional. Debido a que es una experiencia subjetiva, a menudo se dice que "la belleza está en el ojo del observador". En su sentido profundo, la belleza trasciende la forma y se engendra a partir de reflexiones positivas sobre los significados de la existencia. La experiencia estética es característica fundante del arte.

8. El arte

Sinónimos: Habilidad / industria / destreza / maestría / maña / oficio / técnica / práctica...

(Del lat. ars, artes, y este calco del gr. τέχνη). 1. amb. Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. 2. amb. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 3. amb. Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. 4. amb. Maña, astucia. 5. amb. Disposición personal de alguien. Buen, mal arte. 6. amb. Instrumento que sirve para pescar. U. m. en pl. 7. amb. rur. Man. noria (máquina para subir agua). 8. amb. De sus. Libro que contiene los preceptos de la gramática latina. 9. amb. pl. Lógica, física y metafísica. Curso de artes.

"El arte es una mentira que nos acerca a la verdad".

Pablo Picasso (1881-1973). Pintor español.

Es una manifestación de la expresión y la comunicación humana, que implica un trabajo de creación estética, mediante diversos lenguajes o técnicas de representación simbólica, con el propósito de producir un impacto sensible, experiencia emocional de recreación o invención de la realidad. Es de carácter polisémico, sobre los conflictos esenciales o paradojas de valores éticos, míticos y emocionales de la condición humana, dentro de un contexto social que lo aprecia y valida por su significado, calidad, valor o perfección. Y se concreta en objetos, mediaciones o vehículos de arte.

La idea de “arte” como expresión sublime de contenidos y formas estéticas, se vincula intencionalmente con lo “sagrado” como trascendente y posteriormente con la “celebración”, vínculo que se sustenta en su origen común en el “ritual” y que tal vez tiene origen simultáneo con el “juego”, la experimentación con el azar del mundo existencial y la “certeza” de naturaleza esencial, que concluiremos posteriormente en la idea de la “suerte” clave de la tensión dramática del arte.

Lo sagrado

Sinónimos: Santificado / sacro / consagrado / hierático / venerable / santo...

(Del lat. *sacrātus*). 1. adj. Digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. 2. adj. Que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales de carácter apartado o desconocido. 3. adj. Perteneciente o relativo al culto divino. 4. adj. Digno de veneración y respeto. 5. adj. inmodificable. Sus costumbres son sagradas. 6. adj. Entre los antiguos, sobrehumano. MORE sup. irreg. *sacratísimo*. 7. m. Lugar que, por privilegio, podía servir de refugio a los perseguidos por la justicia.

Sublimar

(Del lat. *sublimāre*). 1. tr. Engrandecer, exaltar, ensalzar o poner en altura. 2. tr. Fís. Pasar directamente del estado sólido al de vapor. U. t. c. prnl.

Sagrado y profano

Cuando las cosas, sucesos o situaciones se salen de lo corriente, de lo normal, de lo natural o real y tienen un carácter trascendente o especial, entran en el terreno de lo sagrado. La experiencia del mundo cotidiano nos lleva a la creación de imágenes abstractas, conceptuales y paradigmáticas, son una creación virtual del cerebro, que suelen ser inmutables, divinas o perfectas en contraste con lo profano, efímero y mutable propio de los defectos materiales humanos.

En oposición binaria a lo profano, es una noción que permite a un grupo o una sociedad humana crear una categoría entre elementos, sean estos objetos, actos, ideas, valores u organizaciones, entre otros, que los sitúa en un estado de sublimación espiritual o moral. Los elementos de lo sagrado se consideran inmutables: su apropiación y transformación, incluso con el pensamiento, obedece a rituales bien definidos. No respetar estas reglas o ritos y actuar en contra de ellos, se considera falta, pecado o crimen, ya sea real o simbólico: la profanación es el peor de los sacrilegios y se define como la introducción de elementos profanos en un espacio sagrado. La noción de “sagrado” se encuentra en todas las sociedades y culturas.

“Las cosas sagradas se protegen y aíslan de las cosas profanas, son a las que se les aplica la prohibición y deben permanecer apartadas de las profanas. La relación, oposición o ambivalencia entre lo Sagrado y lo Profano es la esencia del hecho religioso.” (Durkheim).

“Lo sagrado es el respeto a la vida. La espiritualidad es el respeto de lo esencial: amar la vida, amar todas las vidas.” (Bruno San Marco).

Dentro del psicoanálisis, la “sublimación” es la transformación de un impulso inaceptable (emociones connaturales), ya sea sexo, rabia, miedo o cualquier otro, en una forma socialmente aceptable, incluso productiva (se le denomina “catarsis” o “catalización”, por su carácter trasmutativo). Impulsos hostiles pueden canalizarse a actividades como la carcería, carnicería, el deporte o la milicia. Personas con ansiedad en un mundo confuso pueden volverse organizadas, negociantes o científicos. Impulsos sexuales poderosos pueden llevar a la fotografía, la literatura o en general al arte. Para Freud, de hecho, toda actividad creativa positiva es una sublimación, sobre todo de la pulsión sexual.

Sustentados en su origen sagrado, los grupos humanos, sus religiones y dogmas, han desatado en su difusión y defensa la “ira santa” en conflagraciones de dominio, guerra y destrucción.

9. La celebración

Sinónimos: Conmemoración / ceremonia / fiesta / apoteosis / gala / solemnidad / dedicación / protocolar / hierático / ritual...

(Del lat. celebrāre) 1. tr. Conmemorar, festejar una fecha, un acontecimiento. (...) 2. tr. Alabar, aplaudir algo. (...) 3. tr. Reverenciar, venerar solemnemente con culto público los misterios de la religión y la memoria de sus santos. 4. tr. realizar un acto, una reunión, un espectáculo, etc. U. t. c. prnl. 5. tr. decir misa. U. t. c. intr.

“Si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar”.

William Shakespeare (1564-1616). Escritor británico.

Celebración y duelo

La celebración en términos de la conmemoración, de la fijación de un evento en la memoria colectiva, está asociada a la representación de experiencias significativas, de acontecimientos que se quieren immortalizar en el tiempo para ser recordados por siempre.

Rito

(Del lat. ritus). 1. m. Costumbre o ceremonia. 2. m. Conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas, rito, ta. (De írrito). 1. adj. ant. Válido, justo, legal.

El juego

Juego / esparcimiento / recreación / recreo / solaz / descanso / retozo / travesura / expansión / margen / diversión...

(Del lat. iocus). 1. m. Acción y efecto de jugar. 2. m. Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. Juego de naipes, de ajedrez, de billar, de pelota. (...) 4. m. Juego de suerte. 5. m. En los juegos de naipes, conjunto de cartas que se reparten a cada jugador. 6. m. Disposición con que están unidas dos cosas, de suerte que sin separarse puedan tener movimiento; como las coyunturas, los goznes, etc. 7. m. Ese mismo movimiento. (...) 10. m. Visos y cambiantes que resultan de la mezcla o disposición particular de algunas cosas. Juego de aguas, de colores, de luces. 11. m. Casa o sitio en donde se juega a lo que se expresa. Se reunieron en el juego de pelota. 12. m. Habilidad o astucia para conseguir algo. (...). 14. m. pl. Fiestas y espectáculos públicos que se usaban en lo antiguo.

“Yo creo que habría que inventar un juego en el que nadie ganara”.

Jorge Luis Borges (1899-1986). Escritor argentino.

El juego es la dimensión divergente que hace divertido el trabajo, rompe el rigor de la ciencia, hace relativa la verdad y el dogma de la religión, atenúa la severidad del castigo y es catalizador de las emociones negativas en positivas. Convierte la tragedia en comedia. Permite la metáfora, la polisemia, la metonimia, la ironía, la burla y el humor. Si consideramos el juego como el espacio o margen para la acción creadora que se da en un determinado universo de elementos, limitado por espacio, tiempo, reglas, leyes o normas, el juego se constituye en una “metacategoría” de la actividad humana para la creación o rompimiento de los paradigmas de la cultura. Aquí cabe no solo la definición de juego sino su desenvolvimiento transdisciplinar, que se expresa en la ciencia, el arte, la ética y las tecnologías, por no decir en toda actividad humana (Huizinga, 2007).

10. La suerte

Sinónimos: Fortuna / estrella / sino / destino / hado / acaso / sombra / fatalidad / signo / casualidad / providencia / azar / albur / eventualidad...

1. f. Encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual. Así lo ha querido la suerte. 2. f. Circunstancia de ser, por mera casualidad, favorable o adverso a alguien o algo lo que ocurre o sucede. Juan tiene mala suerte. Libro de buena suerte. 3. f. Suerte favorable. Dios te dé suerte. Juan es hombre de suerte. 4. f. Casualidad a que se fía la resolución de algo. Elegir caudillo por suerte. Decídalo la suerte. 5. f. Sorteo que se hace para elegir los mozos destinados a cubrir el cupo del servicio militar. 6. f. Aquello que ocurre o puede ocurrir para bien o para mal de personas o cosas. Ignoro cuál será mi suerte. Fiar a hombres incapaces la suerte del Estado. 7. f. Estado, condición. Mejorar la suerte del pueblo. Hombre de baja suerte. 8. f. Cada uno de ciertos medios casuales empleados antiguamente para adivinar lo por venir. Son las más célebres las llamadas suertes de Homero, u homéricas; de Virgilio, o virgilianas, o de los santos, las cuales consistían en abrir al acaso las obras de estos poetas o la Sagrada Escritura e interpretar las primeras palabras que se ofrecían a la vista.

“Esta que llaman por ahí Fortuna es una mujer borracha y antojadiza, y sobre todo, ciega, y así no ve lo que hace, ni sabe a quién derriba”.

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Escritor español.

Incertidumbre y certeza

La idea de la “suerte” contiene uno de los grandes dilemas humanos, no solo entre los que creen o no en ella como superstición, sino como un verdadero problema epistemológico entre la incertidumbre y la certeza, entre el conocimiento y la ignorancia, entre el caos y el cosmos. Parece ser que la naturaleza del universo está constituida por un entramado de leyes que permiten ordenarla y comprenderla al punto de prever y predecir los sucesos con certeza, pero a la vez la misma naturaleza encierra invisibles fisuras de desorden e incomprensión al extremo de la incertidumbre y del azar.

¿El destino está escrito... o fluye indeciso a cada instante?

Este es un aspecto al que se ve enfrentada la condición humana permanentemente, en el que se pone a prueba su capacidad de prever y controlar los sucesos del futuro y al tiempo de ser sorprendido y atacado por lo inesperado.

¿Acertaré o fallaré?

Esta sencilla pregunta es el motor de la magia, la religión, la ciencia y el arte, en especial el arte dramático. Es el elemento fundamental de la llamada “tensión dramática” de los cuentos, novelas, el teatro y el cine.

Con frecuencia un oráculo sentencia el destino de los protagonistas de las tragedias griegas o del teatro shakespeariano, y nos vemos involucrados en las tensiones de si será o no será.

11. La libertad

Sinónimos: Independencia / autonomía / liberación / rescate / suelta / emancipación / albedrío / potestad / separación...

(Del lat. *libertas*, -*ātis*). 1. f. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 2. f. Estado o condición de quien no es esclavo. 3. f. Estado de quien no está preso. 4. f. Falta de sujeción y subordinación. *A los jóvenes los pierde la libertad*. 5. f. Facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuánto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. 6. f. Prerrogativa, privilegio, licencia. U. m. en pl. 7. f. Condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. 8. f. Contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres. 9. f. Licencia u osada familiaridad. *Me tomo la libertad de escribir esta carta. Eso es tomarse demasiada libertad*. En pl., u. en sent. peyor. 10. f. Exención de etiquetas. *En la corte hay más libertad en el trato; en los pueblos se pasea con libertad*. 11. f. Desembarazo, franqueza. *Para ser tan niña, se presenta con mucha libertad*. 12. f. Facilidad, soltura, disposición natural para hacer algo con destreza. *Algunos pintores tienen libertad de pincel. Ciertos grabadores tienen libertad de buril*.

“El hombre está condenado a ser libre”.

Jean Paul Sartre (1905-1980). Filósofo y escritor francés.

Libertad y esclavitud

Especial dilema de la condición humana y relativo a su cuerpo, contexto y época, limitado por leyes de la naturaleza. El hombre prisionero y esclavo de su condición que no elige. Sin embargo, ya aceptada la condición de individuo con sexo, color de piel y carácter, de pertenecer a una colectividad familiar, social, o étnica y, finalmente, ser parte de un sistema ecológico o contexto, determinado por axiomas y principios, leyes y normas de diversa índole que rigen su inevitable existencia, es aquí donde la libertad cobra valor en el “margen” o el “juego de acción” que permiten las circunstancias, limitaciones o normas. Y en especial en el cómo transgredirlas, modificarlas o cambiarlas en virtud de realizar la esencia creativa y transformadora humana.

El tan sonado “libre albedrío”, o la capacidad de obrar según su voluntad a lo largo de su vida. Aquello que permite al hombre decidir si quiere hacer algo o no, tomar decisiones, inventar nuevos caminos, lo hacen libre, pero también supone una responsabilidad de sus actos. Pues si no tiene conocimiento de su contexto y suficientes elementos de juicio para tomar una decisión,

o hay influencias e intereses externos, si sus actos transgreden axiomas y principios de su condición social o natural, surge el libertinaje, acciones irresponsables, caóticas y destructivas. Pues la libertad implica una clara opción positiva o constructiva, y esta comprende la dimensión ética, el compromiso social o moral. La supuesta facultad que se disfruta en las naciones “democráticas” de hacer y decir cuánto no se oponga a las leyes, a la cultura ni a las costumbres, es relativa, pues el ejercicio de la libertad legitima la experimentación y el aprendizaje por la experiencia, mediante el ensayo y el error, y ello puede llevar al cambio de las mismas leyes, la cultura y las costumbres. Es el clásico método científico, que constituye una clara paradoja por el movimiento dialéctico entre lo establecido y la innovación, el sometimiento y la libertad. El dilema de la libertad interior psicológica y filosófica, además de la real libertad de interacción social y contextual, se unen en cada individuo mediante lo interno y lo externo, lo subjetivo y lo objetivo, lo abstracto y lo real, dentro de una pugna por la libertad, el poder o la dominación, en donde se ponen en juego los valores de los individuos frente a los colectivos, hasta el punto que la libertad del individuo termina donde empieza la del colectivo y en contexto, la del colectivo termina donde empieza la del sistema natural en su conjunto.

12. La riqueza

Sinónimos: Fortuna / caudal / patrimonio / capital / tesoro / peculio / afluencia / opulencia / plenitud / despilfarro / raudal / torrente / abundancia / acumulación / cantidad / demasía / desbordamiento / exceso / exuberancia / fertilidad / fastuosidad / lujo / magnificencia / suntuosidad / prosperidad / hacienda / bienestar / comodidad / confort / recursos / rentas / acervo / beneficios / bienes / fondos / haberes / heredad / herencia / ingresos / intereses / pertenencias / posesiones / economía / dinero...

1. f. Abundancia de bienes y cosas preciosas. 2.f. Abundancia de cualidades o atributos excelentes. 3. f. Abundancia relativa de cualquier cosa. Riqueza alcohólica, de minerales, de vocabulario.

“El que está satisfecho con su parte es rico”.

Lao-Tsé (570 a.C.-490 a.C.). Filósofo chino.

“Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo”.

Facundo Cabral (1937–2011). Compositor argentino.

Riqueza y pobreza

Con este tema, se pretende cerrar el círculo. “La felicidad se asocia a la posesión de bienes”.

La posesión de bienes, tener en abundancia recursos valorables, posesiones materiales o el control de activos. El concepto trasciende lo material para referirse o asociarlo a las virtudes, valores o cualidades humanas.

La riqueza es uno de los deseos y de las conquistas del ser humano en su construcción cultural durante su historia. La apropiación del espacio o territorio, de seres humanos (mujeres, esclavos, siervos), animales, elementos y recursos, de forma individual, colectiva o como especie, desde sus necesidades primarias hasta los más sofisticados caprichos psicológicos, sociales y culturales, son testimonio de una de las creaciones míticas mas poderosas y movilizadoras de la humanidad: tener, poseer. Al punto que en la actual sociedad, el ser y su valor se asocia o define por el poseer. Y el postulado de la sociedad de mercado “consumo luego existo”, lo confirma.

Forma el profundo concepto de adición, suma, crecimiento, multiplicación, y así mismo, en su negación, el de sustracción, pérdida o robo, que asocia complejas relaciones de jerarquía, equidad o solidaridad.

La búsqueda, mantenimiento de la riqueza, de los grandes tesoros, constituye el segundo tema, después del amor, más frecuente en el arte, la literatura, el teatro y el cine.

13. La justicia

Sinónimos: Ecuanimidad / imparcialidad / equidad / igualdad / entereza / firmeza / rectitud / probidad / honestidad / equilibrio...

(Del lat. iustitia) 1. f. Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. 2. f. Derecho, razón, equidad. 3. f. Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene. 4. f. Aquello que debe hacerse según derecho o razón. Pido justicia. 5. f. Pena o castigo público. 6. f. Poder judicial. 7. f. Rel. Atributo de Dios por el cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. Ordinariamente se entiende por la divina disposición con que castiga o premia, según merece cada uno. 8. f. desus. Ministro o tribunal que ejerce justicia. 9. f. coloq. Desus. Castigo de muerte. En este mes ha habido dos justicias.

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.
Paul Auster (1947-). Novelista y poeta estadounidense.

Justicia e injusticia

Es una de las características exclusivas de la humanidad, desde su aparición como especie gregaria, la compleja relación de equilibrio entre el individuo, el grupo y su contexto para la convivencia, su relación de servicio ya sea por dominio, dependencia o compasión que obliga a regular la convivencia, a crear mecanismos de participación, sistemas organizativos de control, jerarquías y funciones para la supervivencia, para la productividad el suministro o la defensa motivados por complejas emociones de temor, apego, compasión, compromiso, lealtad y vergüenza. Es decir, deberes y derechos frente al grupo. Un complejo sistema de obligaciones, beneficios y, en últimas, una concepción ética del comportamiento.

La ecuanimidad produce una calma emocional y, por el contrario, la injusticia produce indignación y puede llegar al extremo de la retaliación y venganza. Curiosamente, la justicia es una de las grandes virtudes y anhelos de la humanidad en un mundo físico o biológico que no parece tener tal parámetro. Y sin embargo, ha desembocado en las complejas ciencias jurídicas, éticas y morales del bien y del mal.

Metodología

Durante el recorrido curricular de la educación básica, el arte cumple la función de integrar en proyectos transversales, como la creación de una revista, la cooperativa escolar, la construcción de un monumento, el montaje de una obra teatral, de una ópera, la filmación de una película, la realización de un desfile de modas, entre muchos otros que requieren de tecnologías aplicadas en todas las áreas de conocimiento. Es decir, diseño y estudios de factibilidad, cálculos matemáticos, económicos, aplicación de la ergonomía, la antropología, la sociología o la estadística, diseños espaciales, el arte visual, el paisaje, los lenguajes icónicos y simbólicos, la literatura, la música y el sonido. Y todos los aspectos que comprenden talleres y laboratorios para hacer realidad estos proyectos que denominamos núcleos integradores de problema, lo que permite trabajar desde las diferentes materias o disciplinas, para que en cada nivel académico exista un centro de interés que las integre. Los centros integradores de problema nacen de la problemática humana, de los mismos valores ético-mítico-emocionales que hemos descrito y que se encuentran en la vida cotidiana del estudiante, en su familia, en la escuela, en la sociedad y el contexto. Por consiguiente, serán parte de los proyectos de aula, de cada nivel, de acuerdo a una concepción constructiva, transversal e integrada.

Tenemos en cuenta los enfoques de Piaget, Freud, Erickson y Miller, autores clásicos de destacadas tendencias de la psicología, que caracterizan las etapas de desarrollo del niño en sus aspectos genético, sexual, social y relacional para, de acuerdo a ellas, dar coherencia a la formación emocional y expresiva progresivamente en los niveles de la formación básica, y al tiempo argumentar las habilidades, destrezas y conocimientos técnicos que se adquieren de las artes.

La referencia a dioses, leyendas e historias de las diversas culturas y mitologías, motivan a los estudiantes a comprender los temas mitológicos que mueven su propio comportamiento con laboratorios de representación, con la experimentación y la vivencia minuciosa y detallada que lo acerque a los dilemas emocionales, que motive la discusión, la creación personal y de grupo, que instrumentará con las técnicas y disciplinas (pintura, literatura, música, títeres) para convertir su imaginación y su utopía teórica y sensible, en realidad tangible, en objetos de arte.

Etapas de desarrollo comparadas

AUTOR	JEAN PIAGET: TEORÍA PSICOGENÉTICA		SIGMUND FREUD: TEORÍA PSICOSEXUAL		ERIK ERIKSON: TEORÍA PSICOSOCIAL		JEAN BAKER MILLER: TEORÍA RELACIONAL	
EDAD	ETAPAS	El núcleo del comportamiento inteligente es una habilidad innata para adaptarse al ambiente; Cada niño normal, desde la infancia es un hacedor que construye su mundo	ETAPAS	Los niños desarrollan conflictos entre sus impulsos biológicos innatos de su sexualidad (búsqueda de placer) y las restricciones de la sociedad.	ETAPAS	La búsqueda de la identidad es el tema más importante a través de la vida	ETAPAS	La personalidad se desarrolla a la par con los vínculos emocionales, no separada de ellos, desde la misma infancia.
0 a 1 año	Sensoriomotriz (nacimiento hasta los 2 años)	Gradualmente el infante se vuelve capaz de organizar actividades en relación con el ambiente a través de la actividad sensorial y motriz.	Etapas oral (del nacimiento a los 12 ó 18 meses)	La principal fuente de placer del bebé se orienta hacia las actividades de la boca, como chupar y comer.	Confianza básica vs Desconfianza (del nacimiento hasta los 12 ó 18 meses):	El bebé desarrolla el sentido de confianza ante el mundo. Virtud: la esperanza.	Infancia:	El bebé se identifica con actividades de vigilancia, responde a las emociones de los que le brindan cariño; desarrolla el sentido de la comodidad y actúa para que la relación progrese hacia un mayor bienestar mutuo.
1 a 3 años	Preoperacional (2 hasta 7 años)	El niño desarrolla un sistema de representación y usa símbolos para representar personas, lugares y eventos. El lenguaje y el juego imaginativo son manifestaciones importantes de esta etapa.	Etapas anal (de los 12 ó 18 meses a los 3 años)	La retención y expulsión de sus heces produce placer en el niño. La zona de gratificación es la región anal.	Autonomía vs Vergüenza y duda (de los 12 ó 18 meses a los 3 años):	El niño desarrolla un equilibrio frente a la vergüenza y la duda. Virtud: la voluntad.	Etapas de los primeros pasos:	El niño desarrolla otras habilidades, otros recursos físicos y mentales, nueva comprensión de las relaciones, un sentido más complejo del yo y relaciones más complejas. El principal aspecto es mantener relaciones con las personas importantes en la vida del niño.
3 a 6 años			Etapas fálica (de los 3 a los 6 años)	Época del "romance familiar", el complejo de Edipo en los niños y el de Electra en las niñas. La zona de gratificación se desplaza hacia la región genital.	Iniciativa vs Culpa (de los 3 a los 6 años):	El niño desarrolla la iniciativa cuando ensaya nuevas cosas y no se intimida ante el fracaso. Virtud: el propósito.	Primera infancia:	Desaparece el conflicto de Edipo y Electra; continúan las relaciones con las personas más cercanas. Se resalta que el padre es más valioso e importante que la madre; el niño lo asimilará como verdadero.
6 a 12 años	Operaciones concretas (7 hasta los 12 años)	El niño puede solucionar problemas lógicamente si están dirigidos al aquí o al ahora, pero no puede pensar en forma abstracta.	Etapas de latencia (de los 6 años a la pubertad)	Etapas de transición hacia otras más difíciles. Los jóvenes comienzan a adoptar los roles de género y desarrollan el superego. Pueden socializarse, desarrollan habilidades y aprenden acerca de ellos mismos y de la sociedad.	Industria vs Inferioridad (de los 6 años a la pubertad):	El niño debe aprender destrezas de la cultura a la cual pertenece o enfrentarse a sentimientos de inferioridad. Virtud: la destreza.	Edad escolar:	Las niñas muestran interés en las amistades, la familia y el aspecto emocional. Los niños en cambio, desarrollan juego y destrezas competitivas.
12 a 18 años	Operaciones formales (12 años hasta la edad adulta)	La persona puede pensar en forma abstracta, maneja situaciones hipotéticas y pensar acerca de posibilidades	Etapas genital (adolescencia y edad adulta)	Los cambios biológicos de la pubertad realimentan la libido, energía que estimula la sexualidad. Relaciones heterosexuales y exogámicas. Es la última etapa, antes de entrar a la edad adulta.	Identidad vs Confusión de identidad (de la pubertad a la edad adulta temprana):	El adolescente debe determinar su propio sentido de sí mismo. Virtud: la fidelidad.	Adolescencia:	Las niñas se retraen influenciadas por la sociedad, deben servir a los niños, a los hombres y prepararse para servir a los hijos, sienten que los cambios físicos y sexuales son malos y que deben ser menos actividades. Los niños dan a su autonomía un puesto encima de los vínculos emocionales.

La misión de la educación artística y del artista educador es conocer, estudiar y descifrar los mitos establecidos en sus manifestaciones culturales, decodificar el inconsciente que se oculta en ellos y su papel de convicción. Debe crear o reconfigurarlos a la contemporaneidad en sus múltiples formas y expresiones para que respondan a una convicción propia, debe buscar recursos expresivos, estrategias de comunicación y difusión que permitan contrarrestar la enorme influencia, en especial sobre la infancia, de la mitología que nos ha traído la sociedad de mercado y las corporaciones financieras con su arte en los medios masivos al servicio del comercio y la publicidad para sus productos.

Esta metodología ayuda a los estudiantes y al maestro de arte a descubrir que la función del mito apunta a producir interés emocional, a dilucidar el inconsciente y la paradoja humana como impacto formador, el cual los aproxima a responder las grandes preguntas existenciales: ¿quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos en el mundo y hacia dónde nos dirigimos? Llenando así de sentido su existencia.

En consecuencia, presento un esquema de parcelación de contenidos de arte pedagógico en la educación básica, en el que las diferentes disciplinas y técnicas de las artes se integran a los temas de creación, con metodologías que van y vienen de lo integral a lo parcelado, de lo individual a lo colectivo y de la cooperación a la competencia. Es de anotar que los lineamientos y las orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación Nacional, cobran todo su sentido disciplinar dentro de esta propuesta temática y de contenido de las artes.

Educación básica

1. El primer nivel (7 años). El arte es para vivirlo y experimentarlo. El contenido básico de este nivel es el juego: se trata de poner en acción elementos en un espacio con unas reglas. Temas de representación: la familia, la casa, al papá y la mamá, los médicos, la clase, al profesor, los oficios y profesiones (las personas importantes en la vida del niño). Preguntas motivadoras: ¿quién soy? ¿Quién puedo ser? ¿Y si yo fuera...?

Exponer a los pequeños a la experiencia estética y emocional; ellas se inician con el juego, la percepción e interacción con el medio social y natural, con la experimentación aleatoria de lo que lo rodea y el inicio de rituales de atención, garabateo, imitación, representación e interpretación.

Los estudiantes observan, reconocen y viven el arte mediante presentaciones y exposiciones en la escuela, paseos y visitas a parques, museos, galerías, teatros y cines, experimentan la arquitectura de su casa, de su barrio, de la iglesia... Habitan su mundo como espectadores y como actores; conversan y opinan sobre pintura, escultura; escuchan y juegan con música y danza; comentan sobre el trabajo de compañeros, artistas o maestros. Es apenas el inicio de estas actividades en los espacios transversales del arte, que continuará durante su escolaridad y los acompañará durante el resto de su vida.

2. Segundo (8 años). El tema de contenido: riqueza y pobreza. Motivado por cuentos o historias. Actividades de representación: búsqueda del tesoro. Trabajo por la recompensa. Coleccionar, clasificar, repartir. Preguntas motivadoras: ¿qué quiero? ¿Cuánto tengo? ¿Qué nos falta y cuánto nos sobra? ¿Qué vale la pena conseguir y para qué?

Los estudiantes entenderán la narrativa sobre lucha de clases. La idea de cantidad, mucho y poco. El significado de la prosperidad y la acumulación, el síndrome de la codicia y avaricia, el hedonismo y la gula. Las relaciones interpersonales de dar y recibir.

La capacidad de los chicos en esta etapa para la solución de problemas operatorios concretos, les permite elaborar y contar historias propias o de otros con su lenguaje mediante dibujos, ilustraciones, con juegos de construcción, con señas y animación de objetos.

Núcleo integrador de problema: juegos de competencia y colaboración por grupos y géneros.

3. Tercero (9 años). El tema de contenido: la guerra y la paz. Se asocian a las emociones de la envidia, la ira, el miedo y la violencia. Preguntas motivadoras: ¿por qué peleamos? ¿Qué defendemos? ¿Que nos enfurece o indigna? ¿Tenemos enemigos? ¿Qué puede justificar la violencia?

La unión hace la fuerza. Debate y conceptualización sobre estos conflictos.

El goce de la paz y el sufrimiento de la guerra. Juegos de guerra, juegos de competencia. Ajedrez. Mediante el dibujo de personajes y escenarios contruados y modelados en tres dimensiones. Núcleo integrador de problema: banda de música y desfiles con himnos, marchas y canciones sobre.

4. Cuarto (10 años). El tema de contenido: poder y dominio. Facultades del ego y la soberbia. Una historia sobre la tiranía, la democracia y la anarquía. Preguntas generadoras: ¿a qué le tememos? ¿Qué nos hace sumisos, débiles y obedientes? ¿Qué es el poder y para qué sirve?

Núcleo integrador de problema: montaje de representación con títeres en los que se juega con la dominación desde diferentes aspectos que generan poder: la fuerza, el tamaño, el amor, la riqueza, la sabiduría, la clase...

Técnicas: bailes, música, sonido y canciones. Creación de libretos. Construir personajes, escenarios y un retablo o teatrillo.

5. Quinto (11 años). El tema de contenido: la justicia: el bien y el mal, la ética y el maniqueísmo. Los estudiantes crearán una historia completa con su respectivo montaje, con la estructura dramática de tres actos. Guion, creación de personajes, diseño y producción. Preguntas generadoras: ¿realmente existe la justicia en la naturaleza? ¿Puede haber igualdad entre los seres?

Montaje de marionetas. Libreto, música, diseño y construcción.

6. Sexto (12 años). El tema de contenido: el conocimiento y la ignorancia. Magia y alquimia. Vida, salud, eternidad. Enfermedad y muerte. Axiomas y fundamentos de la ciencia, el arte y el papel de la tecnología. Preguntas generadoras: ¿existe la verdad? ¿Qué es la relatividad?

Técnicas: pintura, dibujo y diseño. Lectura y escritura musical.

Núcleo integrador de problema: proyectos de arquitectura y música para escuchar en un espacio. El romanticismo.

7. Séptimo (13 años). El tema de contenido: belleza y fealdad. La estética. Ser y parecer, la vanidad. Moda, maquillaje, vestuario y accesorios. Preguntas motivadoras: ¿qué es la belleza? ¿Es un estereotipo, o todo tiene su belleza y solo hay que encontrarla?

Núcleo integrador de problema: diseño y realización de un desfile de modas.

8. Octavo (14 años). El tema de contenido: enamoramiento y conquista. Odio, tristeza y lujuria. Preguntas motivadoras: ¿qué es el amor y cuál es su sentido? ¿Qué diferencia hay entre amor y deseo? ¿Qué tipos de amor existen? ¿El amor es para toda la vida? ¿Hemos sentido alguna vez verdadero amor? ¿Cómo podemos saberlo?

Los rituales de apareamiento y las formas de seducción.

Núcleo integrador de problema: montajes de baile y música.

9. Noveno (15 años). El tema de contenido: lealtad y honestidad. Traición y engaño. Preguntas motivadoras: ¿qué es la honestidad? ¿La debemos a todo el mundo o solo a aquellos que la merecen? ¿En realidad podemos ser honestos? ¿O siempre mentiremos como mecanismo de defensa?

Núcleo integrador de problema: montaje de teatro gestual.

10. Décimo y once (16 y 17 años). El tema de contenido: libertad y la vida. Secuestro y asesinato. Preguntas motivadoras: ¿en qué consiste la libertad? ¿Se puede ser totalmente libre? ¿Nos apegamos y le tenemos miedo a la libertad? ¿Qué derechos tenemos sobre los demás?

Núcleo integrador de problema: montaje en teatro dramático que articula la creación de libreto, diseño plástico y técnico y elaboración de escenografía, vestuario, utilería y caracterización de personajes. Creación musical y sonora. Luces. Temporada de presentaciones.

Los temas trabajados en cada uno de los niveles son objeto de debate para la creación. En ellos se comunican al resto de la comunidad educativa las posiciones que se han generado en los diferentes eventos institucionales (conmemoraciones, grados, fiestas, izadas de bandera). De esta manera se producen espacios de discusión y reflexión que generan conocimiento acumulativo y reinterpretativo, permitiendo nuevas posturas y propuestas para los grupos que sucesivamente llegan a los distintos niveles.

Fisiología de las hormonas emocionales (sistema nervioso)³

En el cerebro distinguimos tres capas:

- El córtex cerebral. Intelectual. Evolucionada. Es la sede del comportamiento inteligente, del raciocinio.
- La capa media, emocional o límbica. Es la sede de los sentimientos, de las sensaciones de bienestar y malestar. Capa rica en endorfinas.
- La capa profunda. Instintiva. Controla los mecanismos de supervivencia. Un suceso agradable produce en la capa límbica una liberación endorfinica que el córtex cerebral procesa y busca que se repita.

En este análisis de los actos por parte de la corteza cerebral, influyen nuestros valores éticos y morales, por lo que la repetición de un acto agradable será inhibida voluntariamente si no es aceptado socialmente (confirma la idea de “represión” freudiana). En cambio, un suceso agradable socialmente aceptado, sí será repetido, pues el córtex lo refuerza positivamente.

La unidad funcional de nuestro sistema nervioso lo constituyen las neuronas que se comunican entre sí por sustancias llamadas neurotransmisores.

Neurotransmisores

Las hormonas viajan a través de la sangre y se encargan de transmitir información entre las distintas partes del cuerpo. Se les llama neurotransmisores a las que transmiten mensajes a las zonas del sistema nervioso, el cerebro, la médula espinal y los nervios.

Los neurotransmisores más significativos son:

1. **La endorfina**⁴. Es el nombre corto de “morfina endógena” (sustancia presente en la heroína). Muy similar a los opiáceos en sus funciones (opio, morfina, heroína, etc.).

³ http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial%3ABuscar&profile=de_fault&search=Fisiolog%C3%ADa+de+las+hormonas+emocionales+&fulltext=Search&searchengine=select=mediawiki

⁴ Descubierta en 1973 por Solomon Snyder y Candace Pert del Hospital Johns Hopkins.

Es el vehículo material del placer, la euforia, la felicidad y el alivio del dolor. Las endorfinas son neurotransmisores del sistema nervioso, un suceso agradable aumenta la secreción de endorfinas y nos proporciona una sensación de bienestar que provoca el deseo de repetirlo. En términos psicológicos, esta conducta se conoce como refuerzo positivo. Ante un suceso desagradable, la escasez de secreción de endorfinas nos lleva a la tristeza, que provocará evitar la repetición del suceso, y esto se conoce como refuerzo negativo de un suceso desagradable.

Las endorfinas introducen un nuevo interrogante a nuestra existencia: ¿el potencial de felicidad que tanto buscamos, está dentro de nuestro cuerpo a nivel bioquímico? Generado por factores externos, pero, en último término, nuestro procesamiento interno permite superar o no una tragedia o una desgracia personal. El buen humor, los pensamientos positivos, el amor al prójimo, el ejercicio físico, los estímulos sensoriales, una vida diversificada, aumentan nuestro nivel de endorfinas y nos ayudan a superar nuestras decepciones diarias.

2. La adrenalina (o epinefrina). Nos permite reaccionar en las situaciones de estrés. Las tasas elevadas de adrenalina en la sangre conducen a la fatiga, a la falta de atención, al insomnio, a la ansiedad y, en algunos casos, a la depresión. Los niveles altos de adrenalina llevan a un claro estado de alerta. Un nivel bajo al decaimiento y la depresión. El estrés tiende a agotar nuestro almacén de adrenalina, mientras que el ejercicio tiende a incrementarlo.

Cuando un animal se ve amenazado, puede responder de dos maneras: huir o luchar. En uno y otro caso, en su organismo aparecen las señales inequívocas de la emoción: su corazón empieza a latir más deprisa, su tensión arterial sube, el flujo circulatorio abandona el tubo digestivo y se dirige a los músculos, su respiración se hace más profunda. Parece ser que la adrenalina se segrega en situaciones de miedo, mientras que la noradrenalina surge en situaciones de agresividad. Resulta posible diferenciar químicamente dos tipos de emoción. En favor de esta hipótesis se ha comprobado que los animales salvajes agresivos tienen más noradrenalina que adrenalina, mientras que en los temerosos como el conejo, ocurre al contrario. Los niños, que todavía no han aprendido a tener miedo, también parecen poseer más noradrenalina que adrenalina.

3. La norepinefrina⁵ (o noradrenalina) está fuertemente asociada con la puesta en “alerta máxima” de nuestro sistema nervioso. Incrementa la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Nuestras glándulas adrenales la liberan en el torrente sanguíneo, junto con su pariente la adrenalina. Es también importante para la formación de memorias.

La norepinefrina se encarga de crear un terreno favorable a la atención, el aprendizaje, la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales emocionales y el deseo sexual. Al contrario, cuando la síntesis o la liberación de norepinefrina se ve perturbada, aparece la desmotivación, la depresión, la pérdida de la libido y la reclusión en uno mismo. Los niveles altos de norepinefrina dan facilidad emocional para la memoria, la vigilancia y el deseo sexual.

4. La acetilcolina⁶. La acetilcolina es responsable en gran medida de la estimulación de los músculos, incluyendo los

músculos del sistema gastro-intestinal. También se encuentra en neuronas sensoriales y en el sistema nervioso autónomo, y participa en la programación del sueño.

El veneno botulina funciona bloqueando la acetilcolina, causando parálisis. Existe un vínculo entre la acetilcolina y la enfermedad de Alzheimer: hay una pérdida de cerca del 90% de la acetilcolina en los cerebros de personas que sufren de esta enfermedad. Regula la capacidad para retener información, almacenarla y recuperarla en el momento necesario. Cuando el sistema que utiliza la acetilcolina se ve perturbado aparecen problemas de memoria, de concentración, de aprendizaje, y explica los casos de demencia senil.

5. La dopamina. Es un neurotransmisor inhibitorio. Está fuertemente asociado con los mecanismos de recompensa en el cerebro. Las drogas como la cocaína, el opio, la heroína y el alcohol promueven la liberación de dopamina, al igual que la nicotina. La dopamina crea un “terreno favorable” a la búsqueda del placer y de las emociones, así como al estado de alerta. Potencia el buen humor, el espíritu de iniciativa, la motivación y el deseo sexual. Al contrario, cuando su síntesis o liberación se dificulta, puede aparecer desmotivación, depresión, indecisión y descenso de la libido.

En los esquizofrénicos se han detectado cantidades excesivas de dopamina en sus lóbulos frontales; así mismo, las drogas que bloquean la dopamina son usadas para ayudarlos. Por otro lado, poca dopamina en las áreas motoras del cerebro es responsable de la enfermedad de Parkinson, la cual implica temblores corporales incontrolables.

6. El GABA⁷ (ácido gamma aminobutírico), es el neurotransmisor inhibitorio más extendido en el cerebro. Está implicado en ciertas etapas de la memorización, es decir, frena la transmisión de las señales nerviosas. La gente con poco GABA tiene dificultad para conciliar el sueño, aparece la ansiedad, manías y ataques de pánico. Sin él las neuronas se aceleran, transmitiendo señales cada vez más deprisa hasta agotar el sistema y se produce la epilepsia. El GABA permite mantener los sistemas bajo control. Su presencia favorece la relajación, el sueño y una buena memorización. Medicamentos como el Valium funcionan aumentando los efectos del GABA.

7. El glutamato es un pariente excitatorio del GABA. Es el neurotransmisor más común en el sistema nervioso central, y es especialmente importante en relación con la memoria. Curiosamente, el glutamato es realmente tóxico para las neuronas y un exceso las mataría. Algunas veces el daño cerebral, o un golpe, pueden llevar a un exceso de este y terminar con muchas más células cerebrales muriendo que por el propio trauma. La ALS, más comúnmente conocida como enfermedad de Lou Gehrig, es provocada por la producción excesiva de glutamato.

⁷ Descubierto en 1950 por Eugene Roberts y J. Awapara.

⁵ En 1946 un biólogo alemán, Von Euler, descubrió la norepinefrina.

⁶ Aislado y caracterizado farmacológicamente por Henry Hallett Dale en 1914. Primero en ser caracterizado como neurotransmisor, en 1921, por el biólogo alemán Otto Loewi, premio Nobel.

8. La **serotonina** está íntimamente relacionada con la emoción y el estado de ánimo. Muy poca serotonina lleva a la depresión, problemas con el control de la ira, el desorden obsesivo-compulsivo, hiperactividad, ansiedad, insomnio, depresión, dependencia a drogas o alcohol y el suicidio; presenta incremento del apetito por los carbohidratos (comidas ricas en almidón). Los niveles altos de serotonina producen calma, paciencia, control, sociabilidad, adaptabilidad, humor estable y juega un papel importante en la coagulación de la sangre y la aparición del sueño, mediante su transformación, por el cerebro, en la hormona melatonina.

Un poco de leche caliente antes de acostarse incrementa los niveles de serotonina y ayuda a dormir, pues la serotonina es un derivado del triptófano que se encuentra en la leche. Por otra parte, también tiene que ver en la percepción: los alucinógenos como el LSD funcionan adhiriéndose a los receptores de serotonina en las vías perceptivas.

9. Las **encefalinas**. Son sintetizadas en el encéfalo y reaccionan con los mismos receptores que los opiáceos. Se encuentran especialmente en el sistema nervioso central, en la médula suprarrenal y en el tracto gastrointestinal. Intervienen contra el dolor con efectos analgésicos y/o narcóticos, mejoran el estado psíquico y el comportamiento de la actividad motora y las funciones respiratorias. Favorecen la transmisión sensorial y el control endocrino y hormonal.

Sustancias controladas o prohibidas

Sustancia	Efecto perseguido	Efectos secundarios
Clase I: anfetaminas y otros excitantes		
Anfetaminas	Estimulación de la alerta	Riesgos cardiovasculares
Cafeína	Estimulación cardiorespiratoria	Trastornos neuropsiquiátricos
Cocaína	Reducción de la sensación de fatiga	Aumento del número de lesiones
Efedrina	Anorexia, insomnio	Retardo de la recuperación
Fenfluramina	Aumento de la combatividad	Habitación, dependencia
Clase II: analgésicos narcóticos		
Cannabis	Euforia, excitación	Trastornos digestivos
Codeína	Acción antiálgica	Trastornos respiratorios
Dextropropoxifeno	Desinhibición	Habitación, dependencia
Morfina	Acción analgésica	
Pentazocina		
Clase III: corticoides vía general		
	Euforia	Desequilibrio hidromineral
	Acción antiálgica	Desequilibrio glucídico
		Trastornos gastroduodenales
		Osteoporosis
		Atrofia muscular
Clase IV: testosterona y otros anabolizantes		
	Desarrollo muscular	Aumento de la fragilidad

Referencias:

- Aristóteles. (1999). Arte poética. México: Editorial Porrúa.
- Brecht, B. (1947). Escritos sobre teatro. Barcelona: Editorial Alba.
- Brown, N.O. (1967). Eros y Tánatos. El sentido psicoanalítico de la historia. México: Editorial Joaquín Mortis.
- Bruner, J. (1991). Actos de significado. Madrid: Alianza Editorial.
- Campbell, J. (1959). El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Diccionario de la Lengua Española. (2001). 22ª Edición. Madrid: Espasa Libros, S.L.U.
- Fisher, E. (1985). La necesidad del arte. Barcelona: Ediciones Península.
- Freud, S. (2003). Psicoanálisis del arte. Madrid: Alianza Editorial S.A.
- González L., C.B. (2010). El mito. Contenido y método de la pedagogía del arte. Bogotá: Fondo Editorial UPN.
- Grotowski, J. (1986). Hacia un teatro pobre. México: Editorial Siglo XXI.
- Huizinga, J. (1998). Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial S.A.
- Jung, C. (1991). Arquetipos e inconsciente colectivo. Barcelona: Editorial Paidós.
- Ministerio de Educación Nacional. (1997). Lineamientos curriculares. Educación artística. Bogotá: MEN.
- Ministerio de Educación Nacional. (2010). Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media. Bogotá: MEN.
- McKee, R. (2002). El guion. Barcelona: Editorial Alba.
- Piaget, J. (1983). Psicología y Pedagogía. Madrid: Editorial Sarpe.
- Stanislavski, C. (2005). Un actor se prepara. México: Editorial Diana.
- Vigotsky, L. (2008). La imaginación y el arte en la infancia. México: Ediciones Coyoacán.
- Vogler, C. (2003). El viaje del escritor. Madrid: Intermedio Editores.

Carlos Bernardo González León. Se ha dedicado a la creación, investigación y producción de teatro de títeres y animación para cine y televisión, ejercicio que le ha hecho merecedor de premios nacionales, como el India Catalina 2002, con su serie Historias de Inventos y en el 2010 con Los Pepa. A nivel internacional, consiguió el tercer lugar en la Muestra Iberoamericana de T.V. Educativa en México, con el programa Los Pepa una familia genial. Ha aplicado su experiencia en la comunicación y en la pedagogía mediante la investigación con su cátedra de Teatro de objetos, en la Universidad Pedagógica Nacional, y con su empresa Tinnit Producciones, que mereció el premio Inova 2009.

Producciones “Rueda Suelta” - Tinnit Producciones.
carlosbernardogonzalez@gmail.com
legion54@hotmail.com
www.youtube.com/user/carlosbgonzalezleon
www.tinnitproducciones.com
www.lospepa.com

Artículo recibido el 16 de febrero y aceptado el 10 de mayo de 2012.

