

Proceso terapéutico en la producción artística de Mark Ryden en el marco de la psicología profunda y el arteterapia

Dariana Ibarra e Isabel Rincón.

En el presente trabajo se realizó un análisis del proceso terapéutico vivenciado por Mark Ryden en su producción artística bajo el marco de la psicología profunda. En su obra resaltan y se repiten elementos simbólicos y representaciones que aluden al pensamiento fantástico y la sociedad, con una singular variedad de temas contemporáneos, donde se percibe la estética que emplea, considerada por muchos como bella e inocente pero inquietante, además, repleta de elementos “cliché” reconocibles para cualquiera, como Barbies, Jesucristo y figuras de Lincoln que contrastan con elementos grotescos como carne, sangre y figuras monstruosas, es por esto que sus obras se enmarcan dentro del movimiento artístico Surrealismo Pop, siendo Mark Ryden considerado como uno de sus principales representantes (Lim Kim, 2010). Este análisis se ubica dentro del estudio que hace la Psicología del Arte del autor de la obra y sus características personales.

De forma específica, el surrealismo pop es un movimiento artístico originado en Los Ángeles, California en la época de 1970, caracterizado por ser un arte experimental, exploratorio y a su vez subversivo y rebelde (Seung, 2010). La particularidad de Ryden reside en su mezcla de elementos arquetípicos de la cultura pop y elementos oníricos que remiten al subconsciente (Hinojosa, 2017) y que lo han hecho tomar relevancia en las últimas décadas. Así mismo, Ryden es conocido por ilustrar la portada de discos de numerosos artistas reconocidos tales como, Ringo Star, Red Hot Chili Peppers y Michael Jackson, siendo una de sus ilustraciones más resaltantes, la portada del álbum *Dangerous* de este último (Elena, 2016).

Así, prevalece la abundancia de símbolos en la pintura de Ryden, que desde la perspectiva de la psicología profunda se cree que tienen gran trascendencia en el conocimiento y balance personal. Jung los consideraba unificadores de los opuestos e intentos naturales de la psique por reconciliar conflictos internos y alcanzar la individuación (Malchiodi, 2003, pp. 42) En este sentido, la producción artística de dicho autor se desarrolla inseparablemente de la mano de un proceso curativo, pues “el hacer arte es curativo y vivificante, y constituye una forma de comunicación no verbal de pensamientos y sentimientos” (American Art Association, citado en Malchiodi, 2003, p.1).

Dichas ideas se desprenden y se sustentan en el propio testimonio del autor durante entrevistas a la prensa (Enkil, 2008), en las que da cuenta de un paralelismo entre los símbolos que dibuja y los procesos personales por los que atraviesa. Específicamente, tomaremos como foco de análisis la colección realizada por Ryden llamada “Blood-Miniature paintings of sorrow and fear” (“Blood: Pinturas en Miniatura sobre Desolación y Miedo”),

El artista comentó acerca del modo en que el proceso creativo de la producción artística ha funcionado como un medio para representar sus propias emociones y sus pensamientos en torno a la vivencia del divorcio y a su vez, la separación de sus hijos:

“Es brutal que tus sueños se destruyan y que las esperanzas de tu vida y familia se hagan a un lado, eso causa un dolor muy profundo. Me pareció muy curioso que no hubiese sangre en mi

trauma, me parecía que con tanto dolor debería estar bañado en sangre. Quería ser capaz de ver mis heridas pero no estaban en la superficie de mi carne.” (Enkil, 2008).

Con este testimonio Ryden da cuenta del modo en que el proceso creativo permite al artista depositar su dolor, su sufrimiento y su vivencia traumática en un símbolo que lo represente. De esta manera funciona el proceso de integración de polaridades como es tratado por la psicología Jungiana, al permitir la expresión plástica de un lenguaje simbólico, proceso por medio del cual se realiza una síntesis entre los sentimientos, impulsos internos y las impresiones externas. El análisis de los productos que se obtienen mediante el proceso artístico permite acceder a contenidos tanto del inconsciente personal como colectivo, dando paso a aquellos aspectos de la consciencia que se han dejado a un lado (Kramer, 1976).

Como ya se mencionó, el presente trabajo se ubica en el área de estudio centrada en el autor de la producción artística y tal como lo describe Kramer (1976) analizar cómo el arte permitió una integración de las energías canalizadas en el objeto artístico. Coll-Espinoza (2006) establece también, siguiendo esta misma línea que, la producción artística como sanación es “un viaje desde los propios territorios conocidos a otros nuevos, un viaje en el que nos desplazamos sobre el vehículo de las emociones, con un equipaje ligero, lleno de pequeñas cosas que pertenecen a grandes recuerdos”. Duncan (2006) expone que las artes favorecen la exploración, la expresión y comunicación de los aspectos de los que no somos conscientes, siendo entonces técnicas terapéuticas como la arteterapia, aquellas que mejoran la calidad de las relaciones humanas, porque se centran en el factor emocional, ayudando a concientizar aspectos más oscuros, facilitando el desarrollo de la persona, y sobre todo la integración de los diferentes aspectos de la misma.

La arteterapia es una intervención terapéutica enfocada a la producción de imágenes y objetos, a través de medios artísticos con la finalidad de tomar consciencia, actualizar o resolver sus propios problemas psicológicos, siendo la idea principal expresar, comunicar y dar significado a sus experiencias subjetivas, aspectos vivenciados por medio de la abstracción de formas, texturas, colores, contrastes, etc. La esencia reside en la posibilidad de proyectar durante el proceso creativo aquellas sensaciones, pensamientos, emociones y recuerdos que con el lenguaje verbal resulta más complicado expresar, permitiendo esto abrir un canal de comunicación donde la persona expresa con libertad sus procesos internos con la intención de integrarlos en su vida (López, 2011).

Pennebaker (1990) expone que las artes visuales específicamente, proveen la posibilidad de conectarse con los colores y las formas que están en estrecha relación con el universo afectivo. En este proceso, las emociones reprimidas se transforman en energía constructiva y se apunta a sintetizar las polaridades internas. Todo esto, se podría relacionar entonces con las emociones y vivencias que Ryden buscó transmitir en su colección “Blood- Miniature paintings of sorrow and fear” (“Blood: Pinturas en Miniatura sobre Desolación y Miedo”), siendo que su nombre ya nos deja ver mucho de lo que el autor buscaba experimentar e integrar en ese momento de su vida, que como ya fue mencionado anteriormente, era un momento personal doloroso y sensible, el cual necesitaba simbolizar de alguna forma concreta.

Para Araya, Correa y Sánchez (1990) esta forma de expresión trae consigo diversos beneficios, dentro de los que se puede mencionar:

- Terapia no verbal, donde se expresan de forma simbólica fantasías y vivencias sin tener que traducirlo a palabras, creando un equivalente a las experiencias humanas a través de la reinterpretación.
- Uso de la proyección, pues el autor relaciona lo tangible con su mundo interno convirtiéndolo en objetivación de la realidad.

- Catarsis, al liberarse intensamente las emociones contenidas.
- Integración de opuestos, puesto que en el proceso creativo se expresan polaridades del creador.
- Disminución de las defensas, puesto que la expresión artística es un medio menos susceptible de controlar.
- Integración del mundo interno y externo, en el proceso de relacionar sus sentimientos e impulsos internos con las impresiones externas.
- Permanencia, puesto que la obra creada conlleva una experiencia, que luego permite hacer revivir los sentimientos que se tuvieron al crearla.
- Promover una experiencia gratificante, lo que lleva a la reducción de la angustia.

En este sentido, es interesante inferir la forma en que las expresiones artísticas de Ryden le permiten elaborar ciertos aspectos de su vida y de la sociedad. Además, Ryden ha comentado a la prensa que:

“...aunque en el momento en que realizo mis obras pienso en algo en específico, experimento diversas emociones, y busco expresar muchas cosas, no es mi intención que las personas descifren mis vivencias, simplemente me gusta ver la reacción de los observadores y de esta forma que cada observador de su propio significado y lo viva desde su propia perspectiva, puesto pierde su gracia cuando se le debe atribuir el significado de alguien más” (Enkil, 2008).

En este sentido, Quiroga (2010) expone que, al pretender analizar una obra basándose en los aspectos personales, se limita la experiencia del arte que debe ser más amplificadora, general y colectiva. Desde una perspectiva psicoanalítica, los aspectos colectivos del arte, las interpretaciones sociales y culturales, no logran explicar la significancia emocional y personal del autor, ni la vivencia original de la contemplación de una obra de arte. Es por esto que lo personal y lo social, lo individual y lo colectivo, son una dualidad imprescindible para la comprensión del fenómeno artístico.

En esta misma línea, al tomar en cuenta la postura del psicoanálisis jungiano se ubicaría la obra de Ryden dentro de lo que Jung explica como arte visionario puesto que la naturaleza de la obra resulta extraña para el observador e incluso para el mismo autor, la obra es diferente, comunica intuiciones, impresiones chocantes, tiene un lenguaje extraño y está lleno de símbolos y significados que surgen como expresión de algo desconocido. Esto es relevante puesto que el tipo de arte denominado visionario resulta de la experiencia del contacto con un arquetipo, que libera una fuerza poderosa y supone una conexión vivificadora de enorme intensidad emocional. Entendiendo arquetipo como la existencia de formas definidas en la psique, las cuales se presentan siempre y en cada lugar, para todos los seres humanos. Estas formas representativas de los arquetipos son de carácter inconsciente, acceden a la consciencia sorprendiendo al artista y se convierten en obras de arte. Esta experiencia es capaz de poner al artista en comunicación con el inconsciente, desarrollando entre este y la consciencia un proceso de compensación o de conexión capaz de generar un tercer elemento común y necesario para ambos, la obra de arte (Quiroga, 2010).

Referencias bibliográficas

- Coll-Espinoza, F. (2006) Un viaje por la arte terapia. *Arteterapia*, 1, 41 – 44.
- Díaz, J. (2013). Proceso creativo, arte y psicopatología. *Revista de la asociación española de neuropsiquiatría*, 33, 749 – 760.
- Elena, C. (2016, Diciembre 18) Mark Ryden: “si se descifra, la pintura pierde la vida” (Mensaje de publicación en la web) Recuperado de http://www.abc.es/cultura/arte/abci-mark-ryden-si-descifra-pintura-pierde-vida-201612180143_noticia.html
- Enkil. (2008, Agosto 17) Mark Ryden-Inquietante surrealismo pop (Mensaje de Blog en la web). Recuperado de <http://www.enkil.org/2008/08/17/mark-ryden-inquietante-surrealismo-pop/>
- García-Osuna, V. (2016). Ojos grandes, magia y misterio. *Tendencias*. Recuperado de: http://www.markryden.com/press/archive/tendencias_jan_2016/index.html
- Hinojosa, D., (2017). El enigma tras los ojos de Mark Ryden. *Amanece metrópolis*. Recuperado de: <http://amanecemetropolis.net/enigma-tras-los-ojos-mark-ryden/>
- Kramer, E. (1979). *Childhood and art therapy*. New York: Schocken.
- Lim Kim, S. (2010). *Pop Surrealism*. (Trabajo de grado de Mater). Fashion Institute of Technology . Estados Unidos.
- Malchiodi, C. A. (2003) *Handbook of art therapy*. N.Y.: Guilford Press. Recuperado de: <http://ommolketab.ir/aaf-lib/0geystno1hmxuib5ovop7tlvzj3yhk.pdf>
- Marty, G. (1999). *Psicología del arte*. Madrid: Pirámide.
- Quiroga, P. (2010). Arte y psicología analítica, una interpretación arquetipal del arte. *Arte, Individuo y Sociedad*, 22 (2), 49-62.
- Sternberg, R. J. (2012) The assessment of creativity: an investment – based approach. *Creativity research journal*, 24, 3 – 12.
- Seung, K. (2010) *Pop surrealism* (Trabajo de grado de maestría, Fashion institute of Technology, New York, U.S.A) Recuperado en <http://search.proquest.com/openview/4873d722a23c7bb49b2ad95ed628e47d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>