

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA -CIEPs-

“MAYRA GUTIÉRREZ”

**HUELLAS MNÉMICAS SUBLIMADAS EN EL ARTE PICTÓRICO; ESTUDIO
PSICOANALÍTICO DEL ARTE EN SAN JUAN COMALAPA**

MARIA JOSÉ RIVERA BLANCO

GUATEMALA, OCTUBRE 2024

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA -CIEPs-

“MAYRA GUTIÉRREZ”

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO AL HONORABLE

CONSEJO DIRECTIVO

DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

**HUELLAS MNÉMICAS SUBLIMADAS EN EL ARTE PICTÓRICO; ESTUDIO
PSICOANALÍTICO DEL ARTE EN SAN JUAN COMALAPA**

POR

MARIA JOSÉ RIVERA BLANCO

PREVIO A OPTAR AL TÍTULO DE

PSICÓLOGA

EN EL GRADO ACADÉMICO DE

LICENCIADA

CONSEJO DIRECTIVO
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

M.A. Mynor Estuardo Lemus Urbina

DIRECTOR

M. Sc. Julia Alicia Ramírez Orizábal de León

SECRETARIA

M.A. Karla Amparo Carrera Vela

M. Sc. José Mariano González Barrios

REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES

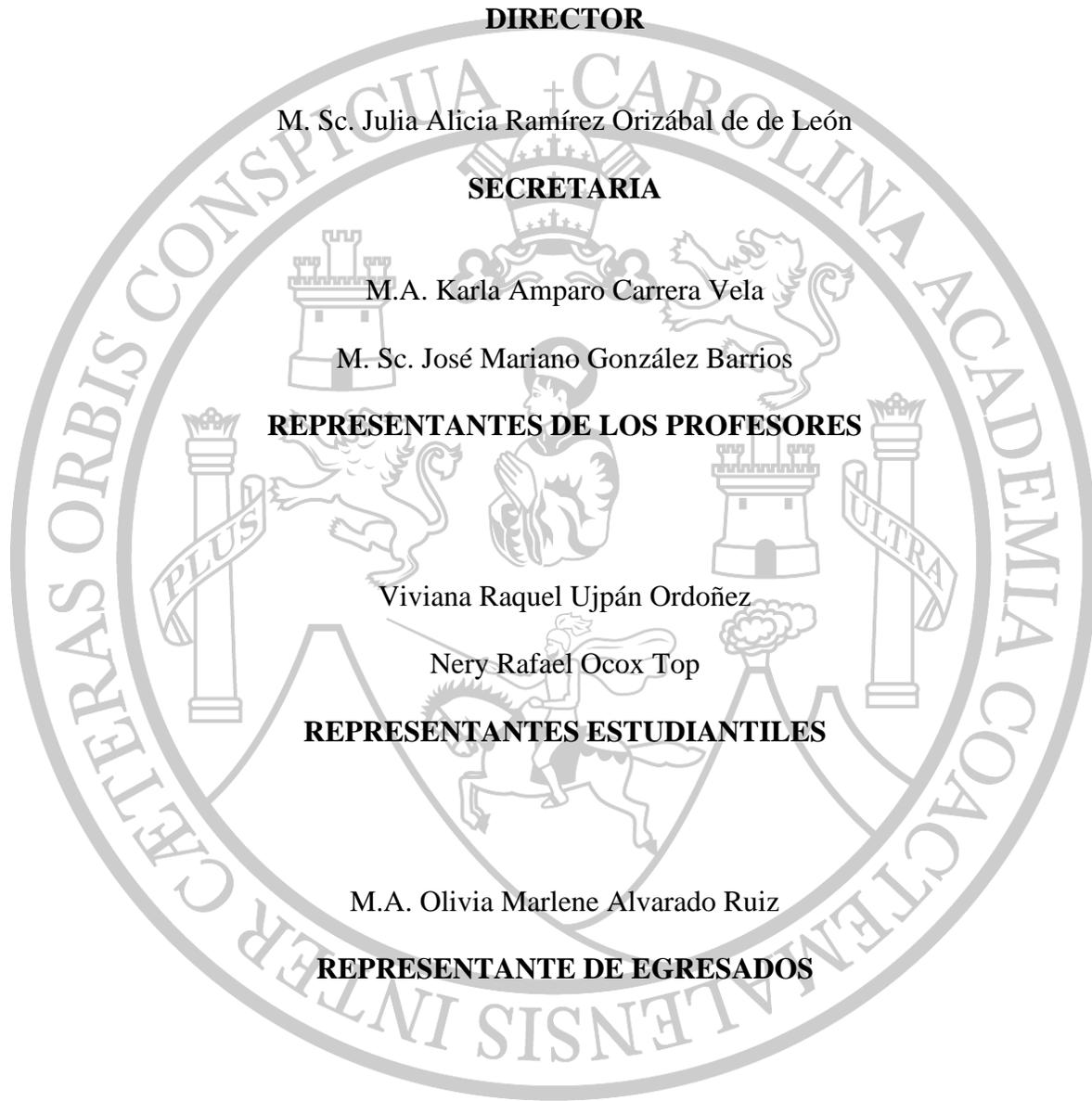
Viviana Raquel Ujpán Ordoñez

Nery Rafael Ocox Top

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

M.A. Olivia Marlene Alvarado Ruiz

REPRESENTANTE DE EGRESADOS

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias Psicológicas
24 de Julio de 1974

Cc. Archivo

CIEPS. 072-2024
UG. 476-2024

CODIPs. 3013-2024

ORDEN DE IMPRESIÓN INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

04 de octubre de 2024

Estudiante
Maria José Rivera Blanco
Escuela de Ciencias Psicológicas
Edificio

Estudiante **Rivera Blanco:**

Para su conocimiento y efectos consiguientes, transcribo a usted el **Punto CUARTO (4º.)** del **Acta CINCUENTA Y SIETE- DOS MIL VEINTICUATRO (57-2024)** de sesión celebrada por el Consejo Directivo el 03 de octubre 2024, que copiado literalmente dice:

"CUARTO: Se conoció el expediente que contiene el Informe Final de Investigación, titulado:

HUELLAS MNÉMICAS SUBLIMADAS EN EL ARTE PICTÓRICO; ESTUDIO PSICOANALÍTICO DEL ARTE EN SAN JUAN COMALAPA

de la carrera de Licenciatura en Psicología, realizado por:

Maria José Rivera Blanco

Registro Académico 2015-12853
CUI: 2860-52946-0101

El presente trabajo fue asesorado durante su desarrollo por **Licenciado Leslie Agustín Sechel Vela** y revisado por **Licenciado Gustavo Adolfo García Samayoa**.

Con base en lo anterior, el Consejo Directivo **AUTORIZA LA IMPRESIÓN** del Informe Final para los trámites correspondientes de Graduación, los que deberán estar de acuerdo con el Instructivo para Elaboración de Investigación de Tesis con fines de Graduación Profesional".

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

M. Sc. Julia Alicia Ramírez Orizábal de León
SECRETARIA

/Bky

Centro Universitario Metropolitano –CUM- Edificio "A"
9ª. Avenida 9-45, zona 11, Guatemala, Centro América, Teléfono: 2418-7530
www.psicologia.usac.edu.gt/ Email: info@psicousac.edu.gt

UG-476-2024

Guatemala, 30 de septiembre 2024

Señores
Miembros del Consejo Directivo
Escuela de Ciencias Psicológicas
Presente

Señores miembros:

Deseándoles éxitos al frente de sus labores, por este medio me permito informarle que de acuerdo al Punto Tercero (3º.) de Acta 38-2014 de sesión ordinaria, celebrada por el Consejo Directivo de esta Unidad Académica el 9 de septiembre de 2014, la estudiante **MARIA JOSÉ RIVERA BLANCO**, Carné No. **2860-52946-0101**; Registro Académico No. **2015-12853** y Expediente de Graduación No. **L-10-2020-C**, ha completado los siguientes requisitos de Graduación:

- 10 créditos Académicos del área de Desarrollo profesional
- 10 créditos Académicos por Trabajo de Graduación
- 115 créditos Académicos por haber aprobado el Examen Técnico Profesional Privado.

Por lo antes expuesto, en base al Artículo 53 del Normativo General de Graduación, solicito sea extendida la **ORDEN DE IMPRESIÓN** del Informe Final de Investigación "**HUELLAS MNÉMICAS SUBLIMADAS EN EL ARTE PICTÓRICO; ESTUDIO PSICOANALÍTICO DEL ARTE EN SAN JUAN COMALAPA**" aprobado por la Coordinación del Centro de Investigaciones en Psicología -CIEPs- el 23 de septiembre de 2024.
Atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

MSc. MAYRA LUNA DE ALVAREZ
Docente Encargada
UNIDAD DE GRADUACIÓN

CC. Archivo
Adjunto expediente impreso y digital. Informe Final de Investigación

/ML

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias Psicológicas

CIEPs. 072-2024
REG. 072-2024

INFORME FINAL

Guatemala, 23 de septiembre de 2024

Señores
Consejo Directivo
Escuela de Ciencias Psicológicas
Centro Universitario Metropolitano

Me dirijo a ustedes para informarles que el licenciado **Gustavo Adolfo García Samayoa** ha procedido a la revisión y aprobación del **INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN** titulado:

“HUELLAS MNÉMICAS SUBLIMADAS EN EL ARTE PICTÓRICO; ESTUDIO PSICOANALÍTICO DEL ARTE EN SAN JUAN COMALAPA”.

ESTUDIANTE:
Maria José Rivera Blanco
CARRERA: Licenciatura en Psicología

DPI. No.
2860529460101

El cual fue aprobado el 23 de septiembre de 2024 por el Coordinador del Centro de Investigaciones en Psicología CIEPs-. Se recibieron documentos originales completos el 20 de septiembre de 2024, por lo que se solicita continuar con los trámites correspondientes.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Licenciado Marco Antonio de Jesús García Enríquez
Coordinador
Centro de Investigaciones en Psicología CIEPs.
“Mayra Gutiérrez”

c. archivo

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias Psicológicas

CIEPs. 072-2024
REG. 072-2024

Guatemala, 23 de septiembre de 2024

Licenciado Marco Antonio de Jesús García Enríquez
Coordinador
Centro de Investigaciones en Psicología CIEPs
Escuela de Ciencias Psicológicas

De manera atenta me dirijo a usted para informarle que he procedido a la revisión del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN, titulado:

“HUELLAS MNÉMICAS SUBLIMADAS EN EL ARTE PICTÓRICO; ESTUDIO PSICOANALÍTICO DEL ARTE EN SAN JUAN COMALAPA”.

ESTUDIANTE:
Maria José Rivera Blanco
CARRERA: Licenciatura en Psicología

DPL No.
2860529460101

Por considerar que el trabajo cumple con los requisitos establecidos por el Centro de Investigaciones en Psicología, emito **DICTAMEN FAVORABLE** el 23 de septiembre de 2024, por lo que se solicita continuar con los trámites respectivos.

Atentamente,

“ID Y ENSEÑADA A TODOS”

Licenciado **Gustavo Adolfo García Samayoa**
DOCENTE REVISOR

c. archivo

Consentimiento escrito de participación en el estudio: Huellas mnémicas sublimadas en el Arte Pictórico; estudio psicoanalítico del arte en San Juan Comalapa.

Se le ha pedido participar en el estudio: Huellas mnémicas sublimadas en el Arte Pictórico; estudio psicoanalítico del arte en San Juan Comalapa.

Los resultados de este estudio contribuirán a establecer la relación entre las variables descritas.

Las entrevistas han sido planificadas para ejecutarse durante 3 sesiones en un horario abierto según la disponibilidad del participante. En estas entrevistas se le solicita brindar su historia personal y artística, se solicita la autorización para la grabación de voz durante las entrevistas, únicamente para facilitar el análisis de datos, así mismo se solicita la autorización de fotografiar algunas de sus obras para el apoyo visual de la presente investigación. Dichas grabaciones y fotografías no serán divulgadas fuera del campo académico de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Toda la información recolectada será manejada con absoluta confidencialidad, será utilizado un seudónimo para dirigirse al participante y que su identidad quede resguardada. Los resultados del presente proyecto no serán compartidos públicamente, únicamente con autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los datos serán usados únicamente con fines académicos y de formación.

La investigación es avalada por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Si publicamos los resultados de este estudio en alguna revista o libro, no te identificaremos de ninguna manera.

Yo, María Elena Carruchich he leído y se me ha explicado los objetivos del estudio. He comprendido las explicaciones en él facilitadas y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he planteado al respecto.

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, **ACEPTO** y firmo participar en la investigación.

En Guatemala, (Sde.....) del año 2023

Firma:

Consentimiento escrito de participación en el estudio: Huellas mnémicas sublimadas en el Arte Pictórico; estudio psicoanalítico del arte en San Juan Comalapa.

Se le ha pedido participar en el estudio: Huellas mnémicas sublimadas en el Arte Pictórico; estudio psicoanalítico del arte en San Juan Comalapa.

Los resultados de este estudio contribuirán a establecer la relación entre las variables descritas.

Las entrevistas han sido planificadas para ejecutarse durante 3 sesiones en un horario abierto según la disponibilidad del participante. En estas entrevistas se le solicita brindar su historia personal y artística, se solicita la autorización para la grabación de voz durante las entrevistas, únicamente para facilitar el análisis de datos, así mismo se solicita la autorización de fotografiar algunas de sus obras para el apoyo visual de la presente investigación. Dichas grabaciones y fotografías no serán divulgadas fuera del campo académico de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Toda la información recolectada será manejada con absoluta confidencialidad, será utilizado un seudónimo para dirigirse al participante y que su identidad quede resguardada. Los resultados del presente proyecto no serán compartidos públicamente, únicamente con autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los datos serán usados únicamente con fines académicos y de formación.

La investigación es avalada por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

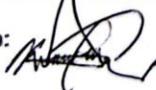
Si publicamos los resultados de este estudio en alguna revista o libro, no te identificaremos de ninguna manera.

Yo, Negma Coy.....he leído y se me ha explicado los objetivos del estudio. He comprendido las explicaciones en él facilitadas y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he planteado al respecto.

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, **ACEPTO** y firmo participar en la investigación.

En Guatemala el 10 de 03 del año 2024.

Firma:

Consentimiento escrito de participación en el estudio: Huellas mnémicas sublimadas en el Arte Pictórico; estudio psicoanalítico del arte en San Juan Comalapa.

Se le ha pedido participar en el estudio: Huellas mnémicas sublimadas en el Arte Pictórico; estudio psicoanalítico del arte en San Juan Comalapa.

Los resultados de este estudio contribuirán a establecer la relación entre las variables descritas.

Las entrevistas han sido planificadas para ejecutarse durante 3 sesiones en un horario abierto según la disponibilidad del participante. En estas entrevistas se le solicita brindar su historia personal y artística, se solicita la autorización para la grabación de voz durante las entrevistas, únicamente para facilitar el análisis de datos, así mismo se solicita la autorización de fotografiar algunas de sus obras para el apoyo visual de la presente investigación. Dichas grabaciones y fotografías no serán divulgadas fuera del campo académico de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Toda la información recolectada será manejada con absoluta confidencialidad, será utilizado un seudónimo para dirigirse al participante y que su identidad quede resguardada. Los resultados del presente proyecto no serán compartidos públicamente, únicamente con autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los datos serán usados únicamente con fines académicos y de formación.

La investigación es avalada por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Si publicamos los resultados de este estudio en alguna revista o libro, no te identificaremos de ninguna manera.

Yo, Nosé Roquel he leído y se me ha explicado los objetivos del estudio. He comprendido las explicaciones en él facilitadas y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he planteado al respecto.

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, ACEPTO y firmo participar en la investigación.

En Guatemala 20 de 04 del año 2024

Firma:

Guatemala, 17 de septiembre de 2024.

Licenciado
Marco Antonio de Jesús García Enriquez
Coordinador
Centro de Investigaciones en Psicología
(CIEPs) "Mayra Gutiérrez"

Por este medio me permito informarle que he tenido bajo mi cargo la asesoría de contenido del informe de investigación titulado "**Huellas mnémicas sublimada en el arte pictórico; estudio psicoanalítico del arte en San Juan Comalapa**" realizado por la estudiante: María José Rivera Blanco CUI 2860529460101.

El trabajo cumple con los requisitos establecidos por el Centro de Investigaciones en Psicología (CIEPs) "Mayra Gutiérrez", por lo que emito DICTAMEN FAVORABLE y solicito se proceda a la revisión y aprobación correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Licenciado Leslie Sechel.
Psicólogo Col. 2,343
Asesor/a de contenido

PADRINOS DE GRADUACIÓN

POR: María José Rivera Blanco

Juan José Molina Cruz

MÉDICO Y CIRUJANO
COLEGIADO 8773

Dedicatoria

A:

A mis padres, por su apoyo incondicional en todo momento, tanto emocional como académico. Su amor, confianza y sacrificio me dieron la fortaleza y determinación necesarias para superar cada obstáculo y alcanzar esta meta. Esta tesis es reflejo del esfuerzo conjunto y del compromiso que siempre me han mostrado.

A mi pareja, por estar a mi lado durante este proceso, brindándome no solo su apoyo emocional, sino también su valiosa asesoría intelectual. Gracias por las experiencias compartidas que me llevaron a profundos procesos de reflexión y contribuyeron a dar forma a este trabajo.

A las personas participantes de esta investigación y a la comunidad de San Juan Comalapa por abrirme las puertas de sus historias y vidas. Sus experiencias fueron fundamentales para este estudio y son la esencia de esta tesis.

Agradecimientos

En primer lugar, agradezco profundamente a mi asesor de tesis, Leslie Sechel, cuya guía, paciencia y conocimiento han sido fundamentales para llevar a cabo este trabajo. Su enfoque crítico y sus aportes invaluable me permitieron avanzar con claridad en el análisis de los sujetos de estudio y en la construcción de una interpretación psicoanalítica y hermenéutica que, espero, pueda aportar al conocimiento en este campo.

Quiero expresar mi gratitud también a los profesores y compañeros de la escuela de ciencias psicológicas, quienes con sus debates y observaciones me ayudaron a refinar mis ideas y a enfrentar los desafíos que surgieron en el camino. La riqueza académica y el ambiente de reflexión crítica que me brindaron fueron esenciales para dar profundidad a este proyecto.

Agradezco a mi familia, pareja y amigos cuyo apoyo emocional y constante aliento fueron pilares fundamentales en los momentos de duda. Gracias por creer en mí y acompañarme en este viaje intelectual y personal.

Finalmente, agradezco a las personas que participaron como sujetos de estudio de mi investigación. Sin sus experiencias y testimonios este trabajo no habría sido posible. A través de sus historias he podido explorar de manera más profunda los vínculos entre el arte, la subjetividad y el psicoanálisis, logrando vislumbrar nuevas formas de comprensión sobre el ser humano y sus procesos simbólicos.

A todos ustedes, mi más sincero agradecimiento.

Índice

Contenido

Resumen.....	1
Prólogo	2
Capítulo I.....	3
1.1 Planteamiento del problema.	3
1.2 Objetivos.....	4
1.2.1 Objetivo General:	4
1.2.2 Objetivos Específicos.	4
1.3 Marco Teórico.	5
1.3.1 El arte pictórico en Guatemala.....	5
1.3.2 Formación del yo y las huellas mnémicas.	7
1.3.3 Concepción psicoanalítica del hecho creativo.	10
1.4 Consideraciones éticas.....	19
Capítulo II	20
2. Técnicas e instrumentos.....	20
2.1 Enfoque, modelo y nivel de investigación.....	20
2.2 Técnicas	21
2.2.1 Muestreo.	21
2.2.2 Técnicas de recolección de datos.....	21
2.2.3 Técnicas de análisis de datos.	22
Capítulo III	23
3. Presentación, interpretación y análisis de los resultados.....	23
3.1 Presentación de Casos y Disparadores de discurso.	23
3.1.1 Caso 1	23
3.1.2 Caso 2	26
3.1.3 Caso 3	28
3.2 Análisis Exegético.....	31
3.2.1 Caso 1	31
3.2.2 Caso 2	35

3.2.3 Caso 3	39
3.3 Fase Interpretativa.	43
3.3.1 Caso 1.	43
3.3.2 Caso 2.	49
3.3.3 Caso 3.	54
Capítulo IV	60
4.1 Conclusiones.....	60
4.2 Recomendaciones.	62
Referencias	64
Anexos:.....	66

Resumen.

Autora: María José Rivera Blanco.

El presente proyecto de investigación, titulado «*Huellas mnémicas sublimadas en el arte pictórico; estudio psicoanalítico del arte en San Juan Comalapa*», toma como objeto de estudio un fenómeno de carácter cultural: la expresión artística, especialmente del arte pictórico en el municipio de San Juan Comalapa ubicado en el departamento de Chimaltenango.

En la investigación se analizó desde un orden simbólico, los elementos expresados en las pinturas y su relación con las huellas mnémicas contenidas en el inconsciente desde la teoría psicoanalítica. Por lo que se ha perseguido la aplicación del método psicoanalítico al análisis del arte pictórico de tres artistas originarios de San Juan Comalapa, para explorar los contenidos del inconsciente sublimado en el hecho creativo, analizados a partir de sus historias de vida.

Para la investigación se utilizó el paradigma de la teoría psicoanalítica tomando para la interpretación del discurso la teoría freudiana. El enfoque de la investigación es cualitativo aplicando un modelo metodológico de estudio de casos. A partir de las historias de vida y obras artísticas de los pintores locales, se señalaron los símbolos y su relación con contenidos del inconsciente, mostrando la forma en que se ven proyectadas las huellas mnémicas en las obras de los artistas, generando así una mejor comprensión de los procesos psíquicos del inconsciente en cuanto al hecho creativo del arte guatemalteco.

Prólogo

En nuestro tiempo de dominio neoliberal el estudio de las llamadas humanidades tiende a ser considerado poco práctico si no definitivamente inútil. Y quizás lo sea, si medimos el saber en términos puramente monetarios. Pero aquí debemos defender el valor de lo que hacemos. Hoy más que nunca, cuando los intelectuales en boga afirman que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo; cuando la ciudad letrada es reemplazada por el entretenimiento audiovisual y el hábito de lectura es casi un atavismo; cuando se pierde a pasos agigantados todos los grandes triunfos de la cultura occidental para permutarlos por un pobre pragmatismo destinado a la maximización de las ganancias, es que debemos celebrar que sobrevivan estudiantes dispuestos a explorar lo humano.

Me alegra sobremanera enterarme que una estudiante de psicología haya explorado la vasta y compleja obra de Freud para acercarse desde su edificio teórico a uno de los fenómenos más fascinantes de la experiencia humana: el arte.

En esta tesis el lector encontrará un primer acercamiento al arte pictórico de diversos artistas de San Juan Comalapa, que con las herramientas teóricas del psicoanálisis encuentran un sentido distinto a sus motivos y su composición, llevándonos desde las telas hasta los intrincados impases y disyuntivas de la subjetividad humana. Maria José parece querernos decir, parafraseando la famosa máxima de Aristóteles: *nada hay en el arte que no haya estado antes en el inconsciente.*

Una investigación atrevida y original cuya lectura espero motive a otros estudiantes y profesionales a ahondar en el camino que hoy Maria José nos está inaugurando.

Leslie Sechel

Capítulo I

1.1 Planteamiento del problema.

La investigación parte del problema inicial del inconsciente, concepto acuñado por Freud (Freud S., trad. en 1991) que aún se sigue investigando en el campo de la psicología y que sigue siendo protagonista en diversos debates sobre cuestionamientos que abordan la subjetividad del ser humano. Aún no se comprende totalmente la complejidad del funcionamiento psíquico y en ello radica la importancia de ampliar los estudios científicos en aquellos campos en donde se ha explorado poco, como es en el campo de la psicología. La exploración de los simbolismos en las obras artísticas ha sido un trabajo elaborado principalmente por los semiólogos.

El estudio del “lo inconsciente” aplicado al arte está íntimamente relacionado con el concepto de sublimación expuesto por Freud (Freud S., 1901). Entre los estudios que hablan al respecto podemos mencionar a Ana Iribas quien realizó un estudio de los elementos simbólicos inconscientes plasmados en las obras de Dalí (Iribas, 2004).

Podemos mencionar dentro de los estudios realizados en Latinoamérica, la investigación realizada en México por Enrique Chávez, quien indagó los contenidos inconscientes proyectados en las obras de tres artistas locales (Chávez, 2019). En Guatemala no se encontraron estudios relacionados a la interpretación del arte pictórico, la información encontrada va más relacionada al análisis de la literatura, lo que lleva a reflexionar sobre la importancia de ampliar los estudios en esta área, no solamente para la riqueza científica, sino también para la riqueza social y cultural.

1.2 Objetivos.

1.2.1 Objetivo General:

Explorar los elementos y símbolos del inconsciente en las obras artísticas de pintores Comalalpences, a través de la teoría psicoanalítica y su interpretación para conocer el método aplicado al arte.

1.2.2 Objetivos Específicos.

- Indagar los elementos de la memoria inconsciente (huellas mnémicas) de los pintores elegidos a través de su discurso.
- Contrastar los elementos del inconsciente encontrados, con los conceptos de la teoría psicoanalítica.
- Interpretar los elementos del inconsciente con la simbología proyectada en las obras pictóricas de los artistas.
- Exponer el método psicoanalítico aplicado al arte como herramienta en la interpretación del inconsciente.

1.3 Marco Teórico.

1.3.1 El arte pictórico en Guatemala

El arte pictórico puede estudiarse desde diferentes unidades de análisis, tales como el material que se utiliza en su realización, la superficie en la cual se crea, los temas o simbologías expresados y el movimiento o la corriente artística en el cual se inspira. Tomando en cuenta las diferentes unidades de análisis nos remontaremos a la época de los Mayas en donde se tienen registros tangibles de pinturas en cuevas y paredes de algunos templos, especialmente los referidos a los periodos Clásico (250-900 d.C) y Posclásico (900.1500). En ellos, se desarrollan diversos temas en los que se puede observar la representación de deidades, rituales, figuras humanas y animales. Entre las diversas manifestaciones de arte pictórico de la época se encuentran los murales presentes en el centro arqueológico de San Bartolo ubicado al Noreste de Petén, en dichos murales se observan representaciones mitológicas de la creación incluyendo la imagen de Hunapuh, Dios del maíz y escenas de sacrificios hacia el viento, agua y tierra.

Posterior a esta época, durante la colonización también se hicieron evidentes las manifestaciones de arte pictórico, Anywhere (2006) menciona entre algunas de ellas:

“Durante la época colonial española se creó una importante cantidad de arte; sin embargo, la mayor parte era anónimo. (...) Tomás de Merlo (1694-1739) es otro artista cuya obra colonial ha sobrevivido, sus pinturas aún se pueden ver en el Museo de Arte Colonial en Antigua”.

También podemos mencionar al artista Juan José Rosales (1751-1816), quien es considerado el primer restaurador de Guatemala, fue el creador de la reconocida pintura de Jesús en la Cruz, obra que puede apreciarse en la actualidad en el Munag, ubicado en la Antigua Guatemala.

Otro artista destacado en el campo de la pictórica colonial fue Pedro Liendo, considerado uno de los principales pintores del siglo XVII. Entre sus obras más destacadas están la pintura del dominico fray Andrés del Valle (1612), el retablo para la Capilla de la Virgen del Rosario en el templo de Santo Domingo (1615) y las pinturas del altar de Nuestra Señora La Antigua en la iglesia de Santo Domingo.

En la época moderna y contemporánea han sobresalido diversos personajes en esta disciplina, uno de los más populares es Carlos Mérida cuya obra se aprecia en el Museo Nacional de Arte Moderno. De igual manera podemos mencionar a Roberto Gonzales Goyri, exponente del arte abstracto en Guatemala y a Efraín Recinos, exponente del cubismo arquitectónico, quien elaboró notables murales en estructuras como la Corte Suprema de Justicia y el Conservatorio Nacional.

Sin duda el arte pictórico forma parte importante de la identidad guatemalteca y de su historia. Cada región que compone al país tiene su propia riqueza. Para fines de la investigación, nos centraremos en la región de San Juan Comalapa, ubicada en el departamento de Chimaltenango, la cual se ha destacado a través de la historia por sus manifestaciones artísticas.

En el estudio realizado por Alma del Cid (2013) destaca al arte pictórico o costumbrista como una expresión de la cultura Kaqchikel y de su subjetividad como pueblo evidenciado en la expresión de costumbres y tradiciones que le son propias, así como la representación de símbolos de la cultura Maya en sus pinturas. Esta labor es transmitida de generación en generación siendo una actividad que forma parte de su cotidianidad. Al respecto menciona que:

“Más de la mitad de los pintores entrevistados se iniciaron en el arte de pintar a la edad de entre 13 y 16 años. El más antiguo de los entrevistados lleva 42 años elaborando

pinturas y el más joven lleva 10. La mitad de los entrevistados señalan que aprendieron el arte de sus maestros, el resto por auto-aprendizaje, por herencia y observando a otros pintores” (Cid, 2013, pág. 121).

En el estudio también se destaca la importancia del arte pictórico como fuente de sustento económico, las familias que practican la pintura comercializan sus obras tanto nacional como internacionalmente, ya sea vendiendo en sus galerías o comercializándolas a través de galerías extranjeras.

En definitiva, lo que maravilla a los turistas y académicos de las ciencias sociales, es el valor tan significativo que tiene para esta población la expresión artística. La pintura forma parte importante de la identidad de sus pobladores como comunidad y de su economía, es un tesoro cultural que se pasa de generación en generación.

1.3.2 Formación del yo y las huellas mnémicas.

A lo largo de su obra Freud fue construyendo toda una teoría sobre la estructura y el funcionamiento del psiquismo humano (Freud, 1900, 1901, 1905, 1915, 1915*b*, 1923, 1924). En esta investigación, se tomará un camino transversal en la exposición de su doctrina, centrándose el foco de interés en lo relativo a las huellas mnémicas con la formación del yo.

El planteamiento de la representación de un *sistema psíquico* dividido en instancias diferenciadas, tanto tópica como funcionalmente, guarda en sí el fundamento epistemológico de lo que aquí se pretende investigar.

Según Freud, el aparato psíquico consta de tres instancias diferenciadas, el sistema Consciente (Cc), el sistema Preconsciente (P-Cc) y el sistema inconsciente (Inc); donde los

estímulos externos se recibirían en la primera instancia (Cc) encargada de la percepción, para luego “almacenarse” para uso mediato —memoria a corto plazo— en la segunda instancia (P-Cc) y, cuya consolidación como memoria significativa —memoria a largo plazo—, se afianzaría en una zona fronteriza entre la segunda y tercera instancia (Inc.) (Freud, 1923).

Ahora bien, lo interesante en este punto es el hecho de que muchos de los eventos que constituyen memorias significativas en la vida del ser humano se integran —por motivos que se abordaran más adelante— definitivamente en la tercera instancia, dice Freud “Las huellas duraderas de las excitaciones recibidas tendrían cabida en «sistemas mnémicos» situados detrás [en el sistema Inc.]” (Freud, 1923, p. 244). Es decir, las memorias duraderas y/o significativas se consolidarían en forma de huellas mnémicas que no son susceptibles de representación consciente (Freud, 1915).

Estas huellas mnémicas serían, por así decirlo, registros “arqueológicos” cuya representación conceptual estaría imposibilitada por su carácter inconsciente, pero sus efectos sí serían susceptibles de una figuración plástica, como lo registraron Freud y sus colegas en el arte y el folclor popular (Freud, 1912, 1913).

Freud (1992) explica que la cultura, responsable de la adquisición de significantes durante la infancia, deja huellas dentro del aparato psíquico. Las huellas mnémicas son aquellos elementos significativos que dejan rastro en las estructuras psíquicas. Estas huellas mnémicas son parte importante en la formación del contenido inconsciente y del Yo. Freud lo ilustra tomando por ejemplo un juguete llamado “pizarra mágica” (ver anexo). Dice Freud:

“En la pizarra mágica, el escrito desaparece cada vez que se interrumpe el contacto íntimo entre el papel que recibe el estímulo y la tablilla de cera que conserva la impresión. Esto coincide con una representación que me he formado hace mucho

tiempo acerca del modo de funcionamiento del aparato anímico de la percepción”

(Freud ,1992, p. 246)

Con esta analogía Freud explica cómo las huellas mnémicas que se forman a partir de percepciones durante la infancia, mediante procesos psíquicos, son permeadas al consciente o, dependiendo de su carácter como elemento psíquico, quedan recluidas en el inconsciente.

Freud demuestra fenomenológicamente que la figuración visual es genéticamente primaria en comparación a la palabra (Freud, 1900). Es por ello que los sueños se representan casi siempre a través de imágenes; razón por la cual, según Freud, el arte pictórico es un elemento importante de análisis para llegar a la reconstrucción del sentido inconsciente de las huellas mnémicas manifestadas en la pintura (Freud, 1900, 1912).

Al igual que las huellas mnémicas, la formación del yo se halla inmersa dentro del sistema psíquico antes expuesto. El yo sería, según Freud, el agente mediador entre las necesidades internas (pulsiones) basadas en el principio del placer y las limitaciones exteriores, también llamadas principio de realidad (Freud, 1923).

El yo empezaría a formarse a partir de un material puramente pulsional (el *ello*) que con el contacto con el exterior se articularía, principalmente (aunque no únicamente), en el sistema P-Cc, para hacer frente a las necesidades del individuo cuyo principal objetivo sería alcanzar la homeostasis del organismo.

Meta difícilmente alcanzable precisamente por el “material” del que está formado. La particularidad del yo, como se apuntó anteriormente, radica en estar constituido por energía pulsional, es decir, por una dinámica psíquica que parte del sistema inconsciente. Dice Freud: “Es que sin duda también en el interior del yo es mucho lo inconsciente; justamente lo que puede llamarse el núcleo del yo” (Freud, 1923, p. 19).

Este “núcleo” del yo, estaría entonces, tópicamente hablando, situado en el mismo sistema que las huellas mnémicas. Es en este punto donde se articularían las huellas mnémicas con el yo. Es al nivel de esta articulación sistémica donde se posibilitaría que percepciones sensibles actuales atravesen las distintas instancias psíquicas para producir en el sistema inconsciente los efectos susceptibles de análisis en el arte pictórico. Proceso que Freud intuía diciendo que “Sería como si el inconsciente, por medio del sistema P-Cc, extendiera al encuentro del mundo exterior unas antenas que retirara rápidamente después que estas tomaron muestras de sus excitaciones” (Freud, 1923, p. 247).

En resumen, el suelo que constituye el origen del yo es el mismo que posibilita la existencia en el psiquismo de las huellas mnémicas cuyas “reminiscencias”, por así decirlo, eludirían la dinámica de lo inconsciente (al menos en el caso que nos compete) a través de la figuración plástica y/o visual, es decir, las huellas mnémicas y el yo se articularían en una representación actual que fungiría como un vehículo para el contenido inconsciente en su camino a la manifestación sensible, particularmente manifiesto, en el arte pictórico.

1.3.3 Concepción psicoanalítica del hecho creativo.

Freud plantea como fundamento de su teoría que el ser humano está sujeto a un determinismo psíquico, está constituido a partir de las experiencias primarias que se adquieren en la relación con el otro desde el nacimiento (Freud, 1992). Estas relaciones conforman la identidad del sujeto humano en una determinación recíproca entre elementos intrínsecos y extrínsecos que están más allá de la voluntad consciente del individuo. Se sigue de esto, que para Freud la idea de una libertad absoluta es ilusoria; además de las limitaciones exteriores (principio de

realidad) existen limitaciones interiores en el sujeto: aquello que, en buena medida, determina la identidad del ser humano y de lo cual no se tiene conciencia, es decir, que se está condicionado por contenidos simbólicos que yacen en el inconsciente.

Al respecto, Freud (1992) dice:

“Me permití reprocharles que existía profundamente arraigada en ustedes una creencia en la libertad y la arbitrariedad psíquicas, creencia en un todo acientífica y que debe ceder ante el reclamo de un determinismo que gobierne también la vida anímica” (p. 96)

Que no se entienda con esto ningún discurso metafísico sobre predestinación, lo que el determinismo psíquico significa, en la teoría psicoanalítica, es simplemente que todos los actos psíquicos tienen un sentido, una causalidad y una historicidad. Es por ello que pueden interpretarse los síntomas neuróticos, los sueños y las artes.

La afirmación de Freud conduce a pensar que elementos aparentemente pensados al azar, en realidad no son tan al azar. En los sueños van apareciendo elementos que pueden no tener relación con elementos relacionados a nuestra realidad, estos elementos surgen de elaboraciones del inconsciente; así pues, al igual que en los sueños, las creaciones artísticas van ligadas a formaciones inconscientes relacionadas a las huellas mnémicas. En cierta medida, contenidos inconscientes participan en el proceso creativo y lo que llamamos inspiración se deba más bien a la representación de ese contenido inconsciente que busca pasar a la consciencia.

Si no tenemos una libertad psíquica, y ciertas acciones o palabras salen a luz en la vida cotidiana por influencia de elementos que se mantienen en el inconsciente, nos preguntaremos ¿cuáles son estos elementos? y ¿porqué los recluimos? Los términos de represión y

sublimación lo explican a continuación.

Represión y Sublimación.

La represión tiene lugar en el proceso o elaboración secundaria, que es el proceso mediante el cual la mente consciente organiza y da sentido a los elementos del sueño de acuerdo con las reglas de la lógica y la realidad, mientras censura y disfraza los deseos y conflictos inconscientes para hacerlos más aceptables. Lo inconsciente se crea a partir de todo lo “prohibido”.

La energía psíquica que responde a un deseo y que, por las reglas adquiridas de la cultura, deben ser sofocadas de la consciencia, se subliman para que esta energía pueda dedicarse a metas más elevadas. Respecto a esto Freud (1901) afirma: “Estos deseos inconscientes constituyen para todos los afanes posteriores del alma una compulsión a la que tienen que adecuarse, y a la que tal vez pueden empeñarse en desviar y dirigir hacia metas más elevadas” (p. 593).

En la Psicopatología de la vida cotidiana, se explica que, aunque estos contenidos “penosos” son sofocados por el preconscious hacia el inconsciente, estos no son del todo ignorados, pues resurgen en representaciones y algunos se evidencian en síntomas patológicos. Al ser energía acumulada que busca salir al consciente, emerge encubiertamente en representaciones simbólicas (Freud, 1901).

Estas representaciones son vastas, y se evidencian a través del lenguaje; actos fallidos, deslices de lectura y escritura, lapsus y también restos inconscientes se proyectan en

elaboraciones culturales y artísticas: la literatura, la música y la pictórica, siendo esta última, foco de atención en este estudio.

Sigmund Freud clasifica estas manifestaciones artísticas e intelectuales como actividades sublimatorias, y explica que ciertas pulsiones sexuales reprimidas se desplazan a contenidos que no responden a un carácter sexual manifiesto, pero que guardan un significado latente sexual (1901).

Este desplazamiento de contenidos que en algún punto fueron reprimidos se permean por medio del proceso de sublimación. LaPlanche (2004) define sublimación como:

“El proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud describió como actividades de resorte principalmente la actividad artística y la investigación intelectual. Se dice que la pulsión se sublima, en la medida en que es derivada hacia un nuevo fin, no sexual, y apunta hacia objetos socialmente valorados” (p. 415).

Según la teoría psicoanalítica las pulsiones sexuales son en ocasiones sublimadas en la actividad artística o intelectual. Sin embargo, Freud reconoce que el conocimiento en el campo de la sublimación no está totalmente estudiado. Respecto a esto LaPlanche (2004) menciona:

“En la medida en que la teoría de la sublimación quedó poco elaborada en Freud también ha permanecido en estado de simple indicación su delimitación con respecto a los procesos limítrofes (formación reactiva, inhibición en cuanto al fin, idealización y represión)” (p. 417).

La sublimación en el arte no necesariamente incluye solamente represiones sexuales, sino otros elementos tanto simbólicos como pulsionales reprimidos.

Hocquart, (s.f) dice: “En toda forma de sublimación el vacío será determinante” (pág. 1).

Es decir, esta forma de representación de lo reprimido está íntimamente relacionada con aquellas represiones que derivan de la falta simbólica (objeto a). Esta falta es potenciada por las inhibiciones y reglas dadas por lo que llama Lacan “el nombre del padre”.

“Existe una preocupación humana por confrontar y hacer algo con un vacío particular y que en torno a este se configuran modos de respuesta: el arte utilizando el mecanismo de la represión histérica se organiza en torno al vacío, la religión al modo de la neurosis obsesiva lo evita y el discurso científico le da el tratamiento de la paranoia forcluyendo¹ el objeto” (Hocquart, s.f, p. 1,2).

Esta asociación resulta interesante, ya que lleva a pensar en la sublimación en el arte como un mecanismo defensivo similar a los mecanismos de defensa propios en la histeria. Es decir, el proceso de sublimación se da mediante una organización de energía psíquica que se mueve en torno a la falta y no necesariamente una falta referida a lo sexual, sino una falta existencial, como lo puede ser las limitantes de vida (problemas familiares, económicos y sociales).

Podemos concluir en este punto que los contenidos que se recluyen en el inconsciente están ligados a todos esos elementos o experiencias que para el individuo representan una falta simbólica de aquí la importancia de hablar de símbolos como una cadena significativa, la cual explicaremos a continuación.

El significado y el significante.

El inconsciente está constituido como un lenguaje, ya que la misma constitución del ser humano

¹ Concepto Lacaniano que equivale al concepto de denegación en Freud, que define el proceso mediante el cual se constituye la psicosis. En un contexto legal puede significar “no dejar entrar”.

se realiza a través de él. En todo caso, somos símbolos, y esos símbolos conforman nuestro aparato psíquico. Los símbolos están íntimamente relacionados con el lenguaje, los conocemos a través de él, y es por el lenguaje que podemos tener consciencia de nuestra propia existencia.

Saussure en su teoría hace una distinción entre el significante como “la imagen acústica” y el significado como “la idea que representa”, según el autor el signo lingüístico es arbitrario, lo que significa que no hay una conexión natural entre el significante y el significado; esta conexión es convencional y depende de un acuerdo social (Saussure, 1916)

Es decir que según Saussure la interpretación de las palabras (la imagen acústica) se articulan de forma particular dependiendo de factores culturales y del exterior, elementos como la nacionalidad, la época, la edad pueden participar en una articulación de un significado diferente a la misma imagen acústica.

Como los explica Wittgenstein el significado de una palabra se encuentra en su uso, el lenguaje no es una representación estática de la realidad, sino una serie de actividades que están profundamente imbricadas en nuestras formas de vida (Wittgenstein, 1953). Para el autor el Yo se configura a través del lenguaje en cuanto que el lenguaje forma y expresa nuestra experiencia del mundo, por tanto, la comprensión de nuestro yo está indisolublemente ligada a los juegos del lenguaje en los que participamos.

Lacan complementa esta idea al señalar que, aunque el lenguaje forma parte esencial de nuestra experiencia y configuración del yo, existe una complejidad adicional en la forma en que los significantes (las palabras) operan en nuestro inconsciente. Según Lacan, entre el significado y el significante existe una barrera, una resistencia (Leader, 2008). Una palabra no está vinculada a un solo concepto, sino que se convierte en una cadena de significados; una cadena lingüística. Leader, (2008) señala que:

“En el caso el hombre de las Ratas, la palabra raten no apuntaba al sentido «cuotas» sino a otros elementos, como «heiraten» y «Spielratte», por más que él no se diera cuenta de esos nexos” (p. 39). En este caso, la persona no era consciente de la cadena significante de la palabra raten, precisamente porque estos significantes pertenecían al inconsciente. “Los significantes forman redes a las que tenemos escaso acceso consciente pero que afectan nuestra vida en su totalidad. Organizan nuestro mundo, cuya trama misma es simbólica” (Leader, 2008, p. 41).

En síntesis, mientras Wittgenstein se centra en cómo el uso del lenguaje en contextos cotidianos configura nuestra comprensión del yo y del mundo, Lacan añade una dimensión adicional al explicar que los significantes forman cadenas en el inconsciente que también influyen profundamente en nuestra experiencia y percepción.

Lo inconsciente y sus símbolos.

Los símbolos son principios organizadores del ser humano, constituyendo un conjunto de redes culturales, sociales y lingüísticas en las que se forma el individuo. El inconsciente se configura como un lenguaje, es decir, está constituido por símbolos. LaPlanche, (2004) define al inconsciente como:

“En sentido tópico, la palabra inconsciente designa uno de los sistemas definidos por Freud dentro del marco de su primera teoría del aparato psíquico; está constituido por contenidos reprimidos, a los que ha sido rehusado el acceso al sistema preconscious-consciente por la acción de la represión” (p. 193)

El inconsciente no puede “verse” ya que no se localiza en un lugar físico, sino que solo puede estudiarse a través de los símbolos que lo representan. Los sueños, como

herramienta de análisis, permiten visualizar las manifestaciones del inconsciente.

Durante el sueño esas palabras que escapan del inconsciente se ven representadas en imágenes que posteriormente dentro del análisis son verbalizadas y sujetas al análisis.

En este contexto, resultan relevantes las elaboraciones del inconsciente en imágenes visuales, que podríamos denominar como “metáforas visuales”. La elaboración onírica, puede dar pie a la interpretación de los símbolos en el proceso de creación artística, en especial en la pictórica. Freud (1991) menciona en la nota 32 que:

“En su elucidación del papel de lo inconsciente en la creación artística, Eduard Von Hartmann ha formulado la ley de la asociación de ideas guiada por representaciones-metainconscientes en términos claros, aunque sin percatarse totalmente del alcance de esta ley.

Se propone así demostrar que «toda combinación de representaciones sensibles, en caso de que no esté librada puramente al azar, sino destinada a llevar a determinada meta, necesita de la ayuda de lo inconsciente» (...) “Es lo inconsciente lo que escoge con arreglo a los fines del interés, y esto vale para la asociación de ideas en el pensamiento abstracto, así como en el representar sensible o en la combinación artística, y para la ocurrencia chistosa” (p. 523).

Freud (1991) identificó que ciertos elementos en los sueños, como la calvicie, el cortarse el cabello o la caída de los dientes, son representaciones simbólicas de elementos inconscientes relacionados a la castración. Además, elementos como serpientes o árboles se relacionan con la representación de órganos sexuales.

Otros elementos inconscientes como las huellas mnémicas del nacimiento, o la idea de

muerte pueden ser representados en diversos objetos o situaciones, como sueños donde aparece agua. Por ejemplo, soñar que se nada y se “sale” de un río alude al estar en el vientre materno y al nacimiento (Freud, 1991).

Elementos arcaicos, derivados de recuerdos infantiles reprimidos, son representados en situaciones de angustia. También los sujetos represores, como lo llamó Lacan “el nombre del padre” son representados en fantasmas o ladrones.

“Los ladrones, los asaltantes nocturnos y los fantasmas que dan miedo antes de meterse en la cama y que en ocasiones también asedian al durmiente provienen de una misma reminiscencia infantil. Son los visitantes nocturnos que despertaron al niño para sentarlo en la bacinilla a fin de que no mojase la cama, o que levantaron las cobijas para inspeccionar cuidadosamente qué hacía dormido, con sus manos. Por los análisis de algunos de estos sueños de angustia se logra identificar a la persona del visitante nocturno. El ladrón era siempre el padre, y los fantasmas, con preferencia personas del sexo femenino que llevaban blancos camiones” son identificados como la madre. (Freud, 1991, p. 406).

El simbolismo en los sueños es vasto, y mucha de la simbología no se refleja únicamente en los sueños, sino que podemos verla en la cultura, tal el caso de los ritos religiosos de pueblos originarios guatemaltecos, en la tradición oral de las leyendas y cuentos. En la investigación se analizaron los elementos en el arte popular de la pictórica, aunque no se redujo a la mera interpretación de símbolos arquetípicos, sino se tomó como herramienta de análisis la interpretación psicoanalítica en el discurso del pintor y sus obras. De esta forma, se fue hilando una cadena de significantes, tomando elementos importantes como la experiencia de vida particular de cada artista.

1.4 Consideraciones éticas

Para la realización del proyecto, se solicitó la participación de personas con una destacada trayectoria en el arte dentro de la comunidad de San Juan Comalapa, mediante invitaciones escritas y verbales a participar en una serie de entrevistas. Se realizaron visitas a exposiciones públicas de los participantes tanto dentro de la comunidad como en sus hogares, para establecer un acercamiento inicial. Además, se les convocó a través de redes sociales para concertar citas. La participación en el proyecto fue completamente voluntaria, se les entregó con consentimiento informado en donde dejaron por escrito su aceptación a participar.

Dicho consentimiento les brindó a los participantes información sobre el tema del proyecto, el tiempo aproximado que tomaría cada entrevista, y se les anticipó que durante las entrevistas se estaría grabando su voz y tomando fotografías a sus obras. Durante la explicación del proyecto se resolvieron dudas e inquietudes de los participantes, estas acciones se alinean con el principio de autonomía, que permite a los individuos tomar decisiones sin coerción externa.

Durante el proyecto, se respetó la individualidad de los participantes, así como su sexo, edad, género, etnia y religión, absteniéndose de cualquier tipo de discriminación. También se respetaron las manifestaciones de sus costumbres y cultura durante las entrevistas y los acercamientos con sus obras de arte. Estas consideraciones se ajustan al principio de justicia, cuyo objetivo principal es evitar cualquier forma de discriminación.

Capítulo II

2. Técnicas e instrumentos

2.1 Enfoque, modelo y nivel de investigación

En la investigación se empleó la metodología de estudio de casos, para abordar el objeto de estudio desde una perspectiva interpretativa. Se utilizó el método hermenéutico y exegético, dado que la naturaleza del estudio requirió un análisis profundo de los datos. El análisis se centró en tres casos específicos, aplicando la teoría psicoanalítica con un enfoque Freudiano y Lacaniano para su interpretación.

No es objeto de la investigación caer en un determinismo de la realidad del artista en San Juan Comalapa, sino interpretar las características simbólicas del arte pictórico de la región, fundamentándose en la teoría psicoanalítica, sin que esto implique una generalización interpretativa desde la individualidad y colectividad de la población. Sampiere menciona que el enfoque en el tratamiento del dato cualitativo:

“Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos” (Sampieri, 2014)

A criterio de la investigadora, las características flexibles del enfoque cualitativo, ha propiciado el cumplimiento de los objetivos de esta investigación, a la vez que permitió más profundidad en las interpretaciones y la posibilidad de ser ampliada por otros estudios posteriormente.

2.2 Técnicas

2.2.1 Muestreo.

Para esta investigación se realizó un muestreo no probabilístico. Sampieri menciona que: “Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad”(2014, pág. 386).

El muestreo se hará por conveniencia de la investigación, en este caso la unidad de análisis serán tres artistas originarios de San Juan Comalapa y sus obras, localizados mediante las exposiciones públicas de arte dentro de pueblo.

2.2.2 Técnicas de recolección de datos.

Para la recolección de datos se utilizó la herramienta de entrevista a profundidad, para recabar la información significativa sobre la historia de vida de los tres artistas elegidos. Los aspectos focales dentro de la entrevista fueron:

- a) Primeros recuerdos de la infancia, y vivencias importantes de la infancia para el individuo.
- b) Elementos, figuras y personas consideradas como fuentes de inspiración artística para el pintor.
- c) Historia de su trayectoria artística.
- d) Obra u obras más importantes y significativas para el artista.

Para el registro de las pinturas se utilizó la fotografía digital, y se codificó por secciones mediante las herramientas de NVIVO para el análisis de imagen.

- e) Fechas y sucesos importantes durante el período de elaboración de las pinturas más importantes para el artista.

2.2.3 Técnicas de análisis de datos.

En el análisis de datos se utilizó el software NVIVO, para el registro de las entrevistas a profundidad y se reordenó la información con el fin de clasificarla en categorías, se utilizó la función de inserción en nodos y para ello se utilizó el tipo de nodos denominado Case Nodes, ya que permite clasificar la información de casos y atribuirles variables de edad y sexo o ubicación para su comparación. Case Nodes proporciona una vía para codificar todos los datos relativos a un caso particular, que puede darse en diferentes partes de los documentos asociados a un proyecto. Tal el caso de una persona, lugar, sitio, organización o cualquier otra entidad.

La codificación se realizó de manera deductiva, ubicando palabras, frases o fragmentos específicos que corresponden a elementos psíquicamente significativos. Se ordenaron y compararon los extractos significativos de las entrevistas a profundidad; es decir las partes de los discursos que proyecten memorias significativas del individuo, sus mecanismos de defensa, actos fallidos durante el discurso, etc.; y también las matrices descriptivas de las obras de cada autor, mediante las funciones de comparación, frecuencia de palabras, etc. Asimismo para el análisis de cada obra se realizó en paralelo un análisis exegético para contextualizar sobre los hechos sociales importantes sucedidos durante el período de elaboración de la obra.

Capítulo III

3. Presentación, interpretación y análisis de los resultados.

En esta sección, se presentan los hallazgos obtenidos a partir del análisis de las entrevistas a profundidad y las obras de tres artistas de San Juan Comalapa. Se han identificado elementos simbólicos y mnémicos presentes en sus creaciones artísticas.

3.1 Presentación de Casos y Disparadores de discurso.

3.1.1 Caso 1

Nos referiremos de aquí en adelante al caso 1 con las iniciales M.C. Mujer de 76 años de edad, originaria de San Juan Comalapa que creció dentro de una familia extendida, en una pequeña casa de esta región. Dentro del discurso de M.C subrayamos elementos significativos a analizar, a saber:

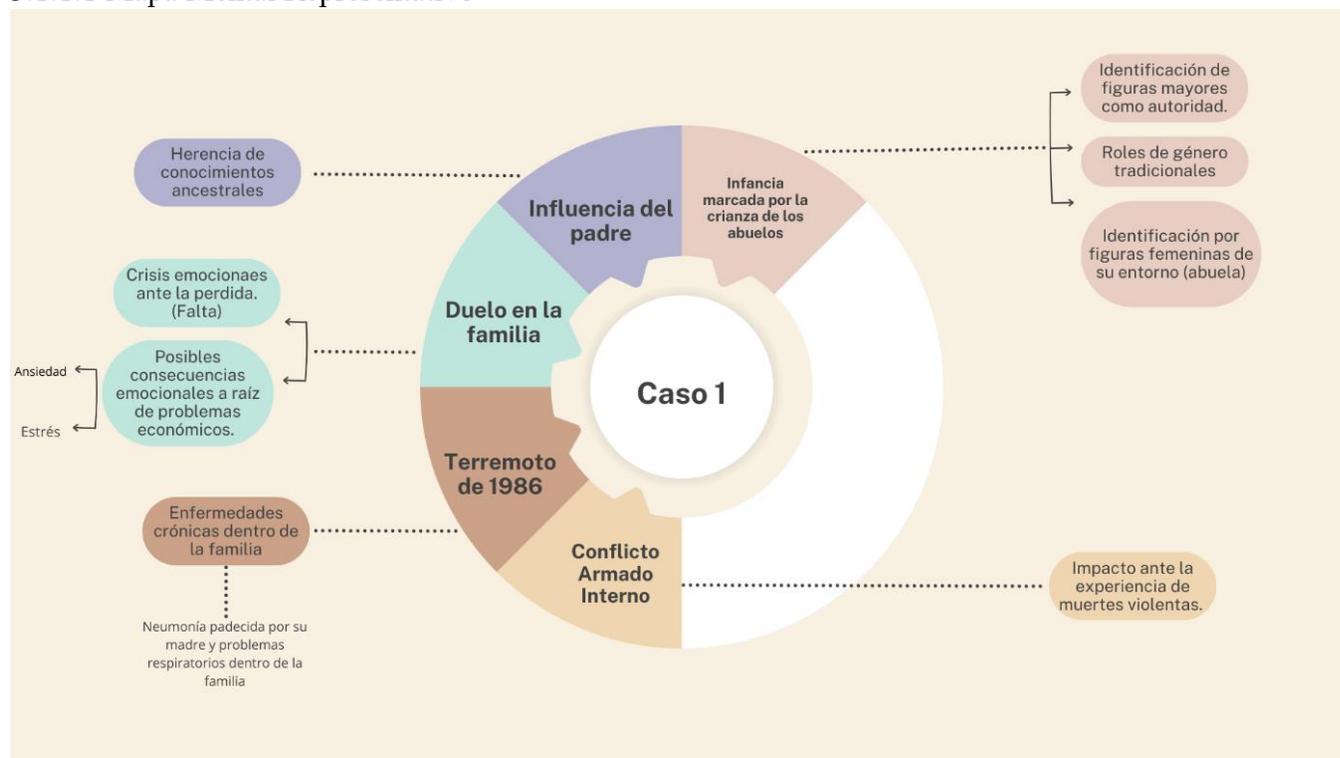
Infancia cercana a los abuelos: M.C creció en una familia extendida a cargo de sus abuelos maternos, quienes se preocupaban por su cuidado y alimentación. Su abuela materna se dedicaba a la venta de dulces en ferias, oficio que fue aprendiendo a raíz del extendido tiempo que pasaba junto a ella. En las décadas de los años 1940 – 1950, en Comalapa era común que los abuelos se encargaran de los nietos, incluso, en muchas de las familias las personas tomaban el rol de padres de manera temprana, lo que implicaba tomar trabajos extensos y pesados para poder llevar el sustento a casa. Así mismo la dinámica fue reforzada bajo en orden simbólico de los abuelos dentro de la cultura Cachiuel, ya que estos representan sabiduría y autoridad dentro de la comunidad.

Duelo y tragedias familiares: M.C fue una de las personas que presenci6 el terremoto de 1976, su adolescencia se vio envuelta entre las precariedades de esta cat6strofe. Relata que era diflcil cocinar por que todo estaba en ruinas, no habfa alimentos, y los m6s j6venes debfan encargarse de tareas pesadas como acarrear agua, mover escombros y construir viviendas provisionales con tablonos. El terremoto trajo consigo tambi6n enfermedades como la neumonfa, la madre de M.C sufri6 neumonfa cr6nica que le imposibilitaba trabajar, asf como padecimientos ffsicos debido a un golpe que recibif de una infraestructura a causa del terremoto, que empuj6 a M.C a visitar constantemente hospitales junto a su madre para que la tratar6n.

Una experiencia que marc6 fuertemente la vida de M.C fue la muerte de su primera hija, en la adultez. La muerte de su hija no la sabe explicar bien, solo sabe que tenfa una enfermedad en el coraz6n, y que visit6 a varios m6dicos para que la ayudar6n con su tratamiento, lamentablemente en el a6o 1998 falleci6, dfa despu6s de su regreso de Estados Unidos en donde present6 alguna de sus obras.

Influencia Paterna en el hecho creativo: Despu6s de la muerte de su abuela M.C comenz6 a acompa6ar mucho m6s tiempo a su padre en su trabajo. Su padre se dedicaba a la pintura y tambi6n a realizar restauraciones en im6genes de templos cat6licos, asf como m6scaras para convites y festividades religiosas. Su padre fue uno de los pintores mayormente reconocidos en San Juan Comalapa, logrando comercializar sus obras a una gran cantidad de coleccionistas extranjeros. Los primeros pasos de M.C en la pintura fue el de ayudar a su pap6 a lijar y a colocar el color base blanco en las esculturas y en las m6scaras, posteriormente su padre le fue mostrando como hacer el color piel y agregar el color en las m6scaras, hasta que su padre le dio un lienzo y la motivo a que pintar6 utilizando el 6leo.

3.1.1.1 Mapa Mental Representativo

Fuente: Elaboración propia. 2024

Se presentan los elementos significativos en la experiencia personal del caso 1, entre los que mencionaremos: la infancia marcada por la crianza de los abuelos los cuales se relacionan con la concepción de autoridad y respeto al referirse a las personas mayores, la identificación de roles de género tradicionales y la importancia de la figura de la abuela en la formación de creencias y la concepción del mundo. En el análisis posterior podremos observar que este elemento mnémico se relaciona con la aparición constante de personas mayores en sus obras.

Otra experiencia significativa que resaltaremos es la herencia de su padre, el cual se relaciona con aquellas memorias de los conocimientos que adquirió de él, tales como la forma y técnicas de restauración y podremos observar más adelante que el estilo de las pinturas de M.C están notablemente influenciadas por el estilo costumbrista de su padre.

En el mapa representativo podemos ver también como el duelo familiar, en este caso la pérdida de una hija despliega huellas mnémicas relacionadas al dolor y la falta, siendo también un elemento que para la psique de M.C pudo representar también momentos de estrés, ansiedad y tristeza, más adelante veremos que estos elementos influenciaron la elección de símbolos relacionados a la muerte y al cielo en sus pinturas.

Experiencias como la vivencia del terremoto de 1976 y crecer bajo la violencia del conflicto armado interno generaron huellas relacionadas a sentimientos de cansancio, agotamiento, tristeza y miedo que podremos ver en los semblantes de los personajes que aparecen en su obra.

3.1.2 Caso 2

Ubicaremos al caso 2 con las iniciales N.C, es una mujer de 56 años de edad, originaria de San Juan Comalapa, creció al cuidado de sus tíos, con padres trabajadores con los cuales compartía por poco tiempo. A continuación, destacaremos elementos importantes para el análisis del relato de la artista.

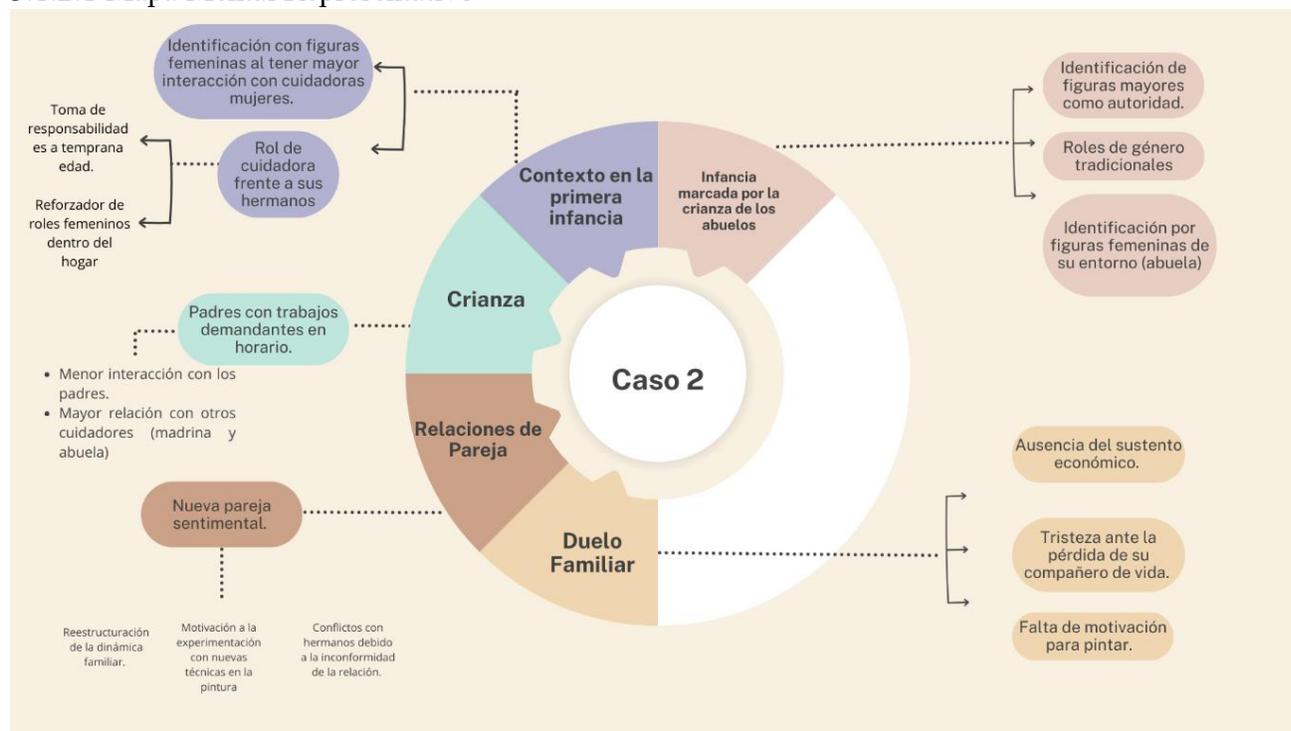
Rol de Cuidadora y Dinámica familiar: N.C creció al lado de sus tíos y abuelos, es la mayor de 5 hermanos, a medida que crecía asumió un rol de cuidadora para sus hermanos, N.C expresa: “me toco ser mamá”, N.C era la responsable de bañar, de cocinar y de estar pendiente de sus hermanos. Menciona que sus abuelos y tío fueron estrictos con ella por ser la mayor, por lo que creció asumiendo muchas responsabilidades y madurando a temprana edad.

Símbolo de la Mujer y la Fuerza femenina: Dentro de la familia de N.C desde pequeña, las figuras de autoridad fueron su abuela y su tía madrina, ellas le enseñaron la importancia de la fuerza feminidad y su importancia dentro de la sociedad, así como dentro de los elementos de la

naturaleza. Es por eso que uno de los principales temas que aborda en su pintura es la fuerza femenina, plasmando símbolos como flores y mujeres en actividades como las ceremonias, el tejido, etc.

Duelo: La pérdida que marcó en gran medida a N.C fue la de su esposo, hace 10 años lamentablemente N.C presenció su pérdida que vino cargada de tristeza y soledad. N.C nos comparte que este evento marco un antes y un después en su carrera, ya que fue su esposo por lo que se dedicó más de lleno a la pintura y que luego de su pérdida no tenía más motivaciones para pintar, durante casi 5 años no pintó ningún cuadro. Hasta el día que conoció a su nueva pareja, y esta al ser pintor le devolvió los deseos por pintar, enseñándoles nuevas técnicas con el acrílico.

3.1.2.1 Mapa Mental Representativo

Fuente: Elaboración propia. 2024

El mapa mental compartido organiza y analiza el "Caso 2", abordando varios aspectos de la vida de una persona a través de ejes temáticos que exploran su desarrollo desde la infancia hasta el duelo familiar. Vemos que ejes que van relacionados como la crianza, la influencia de sus cuidadoras y el rol de cuidadora que experimento a temprana edad se conjugan en elementos específicos de sus pinturas, resaltando en ellas los símbolos femeninos y el papel protagónico de las mujeres dentro de la cultura. Así mismo podremos resaltar posteriormente en la fase interpretativa, como un evento trágico como la muerte de su pareja influyó en su motivación para pintar y que posteriormente al conocer a una nueva pareja su estilo y temática en la pintura cambiaron.

3.1.3 Caso 3

Nos referiremos al caso 3 con las iniciales N.R, es un joven artista y contador de profesión, de 39 años de edad, originario de San Juan Comalapa. Destacaremos algunos elementos importantes de la historia de vida de N.R, los cuales son:

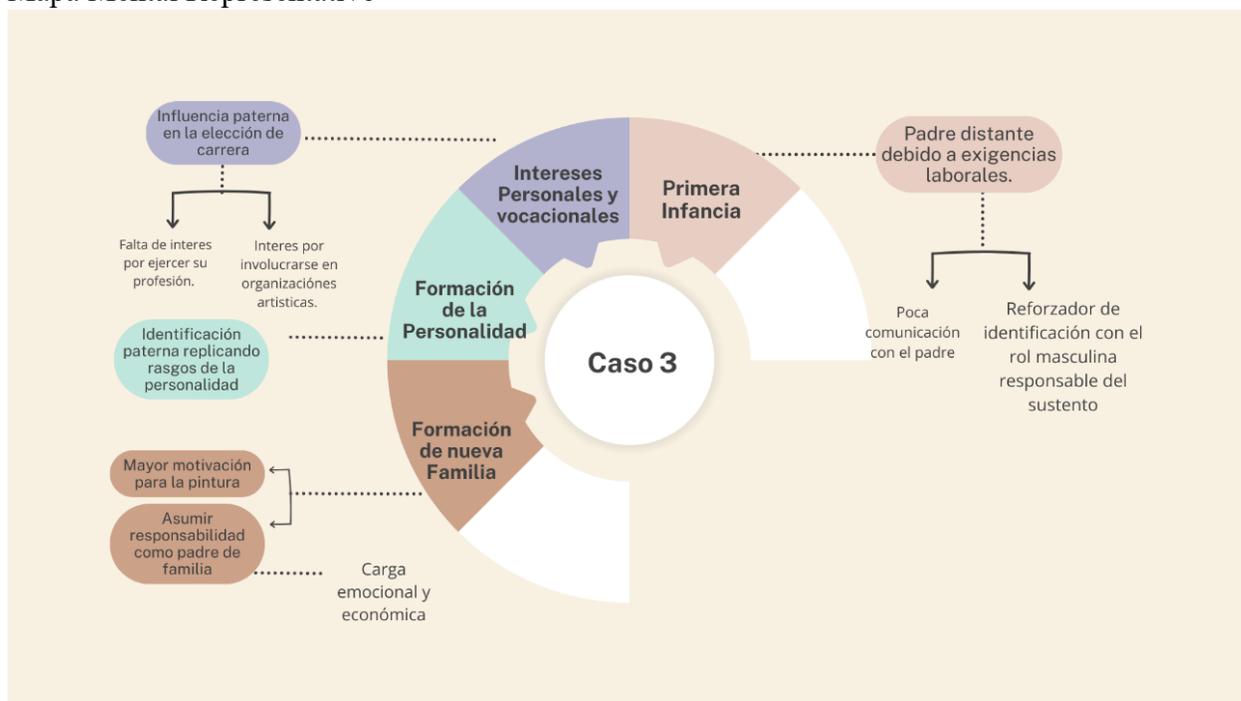
Relación con su Padre: N.R creció al lado de su padre y su madre junto a sus 7 hermanos, describe que su infancia fue rodeada de mucho afecto especialmente por parte de su madre, y guarda recuerdos muy preciados de las tardes que pasaba junto a ella viéndola tejer. La relación con su padre fue más distante, su padre era un hombre poco afectivo y físicamente distante, dedicando largas horas al arduo trabajo en la agricultura y la albañilería. Su padre los crió con el sentido de responsabilidad bastante presente, motivándolos desde pequeños a tener sus propios ingresos y hacerse responsables de sus gastos, rol que ha asumido desde muy joven y sigue replicando ahora en su propia familia. N.R formó una familia a los 29 años, en donde asumió la

responsabilidad de padre adoptivo de un adolescente y una niña, a quienes en sus palabras los ha adoptado como hijos propios.

Su profesión y su vocación: Movido por el principio de ser una figura que dentro de la sociedad representa ser el pilar económico de la familia e influenciado también por su padre N.R se gradúa de perito contador, y ejerce durante dos años. Pronto se da cuenta de que el trabajo de oficina no era lo que realmente le apasionaba, motivado por sus amistades incursiona dentro del teatro en donde conoce personajes que lo llevaron a interesarse por la pintura. N.R comparte que en sus pinturas plasma sentimientos de encierro o de disciplina, y que él como persona, ahora intenta vencer todo eso que representa un límite a lo que él es y quiere hacer.

Crianza y la formación de su personalidad: N.R expresó que tiene recuerdos muy gratos de su infancia, guarda recuerdos de los mimos de su madre y de los juegos con sus hermanos. La relación con su padre fue más distante, él describe a su padre como una persona poco expresiva y riguroso. Siempre les recalca la importancia del sustento y el ser independientes por lo que siempre lo motivó a trabajar desde pequeño. Hoy en día N.R se describe a sí mismo como una persona poco expresiva e introvertida, incluso un poco solitaria; refiere que la mayoría de pensamientos y sentimientos no los expresa con palabras sino a través de sus pinturas.

3.1.3.1 Mapa Mental Representativo

Fuente: Elaboración propia. 2024

Observamos que las experiencias significativas de N.R se relacionan entorno a la relación con su padre, al tener una figura paterna aislada y estricta se despliegan fenómenos psicológicos que vienen después a influenciar en su personalidad y en la forma en que se describe a si mismo. Posteriormente se analizará como estas huellas mnémicas relacionadas con su padre se plasman en elementos simbólicos en sus pinturas como las escaleras, los puentes entre otros. Y también como las huellas mnémicas de roles de genero impuestos, así como la inconformidad en la elección de su profesión marco el estilo de su pintura con una paleta de colores determinada y figuras geométricas determinadas.

3.2 Análisis Exegético.

A continuación, se realiza un análisis de los elementos significativos en cada caso situándolos en lugar y fecha en la que se desarrollaron los eventos, con el fin de objetivar la interpretación acorde al contexto y al significado que tuvo para la época. Esto permitirá tener un contexto del significado que tuvo cada evento en su temporalidad y contrastarla con la actualidad.

3.2.1 Caso 1

M.C creció en un entorno familiar extendido durante las décadas de 1940 y 1950, una época en la que la comunidad Cachiuel de San Juan Comalapa aún mantenía fuertes tradiciones ancestrales. En ese contexto, los abuelos desempeñaban un rol central en la familia, siendo figuras de autoridad y sabiduría. La práctica de vivir en familias extendidas reflejaba tanto la necesidad económica como el respeto a los ancianos en la cultura Cachiuel.

Vivió su infancia bajo el cuidado de sus abuelos maternos, quienes, más allá de ofrecer sustento, transmitieron valores y conocimientos esenciales, como el oficio de la venta de dulces, que simbolizaba tanto una actividad económica como un vínculo cultural. En esta época y a pesar de las recientes reformas agrarias, la expropiación de tierras a raíz de alianzas políticas extranjeras como la Unite Fruit Company, hubo un declive en la economía, especialmente de los sectores agrícolas, las actividades dentro del gremio de la agricultura fueron cada vez menos remuneradas, obligando a las personas a extender sus jornadas laborales, así como la carga laboral.

Duelo y tragedias familiares:

El terremoto de 1976 fue una de las tragedias más devastadoras en la historia reciente de Guatemala, causando destrucción generalizada y dejando una profunda huella en las generaciones que lo vivieron. Tomando en cuenta la infraestructura de la región, en donde la mayoría de viviendas estaban realizadas con adobe, el terremoto marco un desastre a nivel estructural significativo, ocasionando que muchas familias perdieran su hogar, sufrieran desplomes del techo disparando a la vez el número de muertes por socavamiento y contusiones graves.

Influencia Paterna en el Hecho Creativo:

La influencia de su padre, un reconocido pintor, fue crucial para M.C en el desarrollo de su identidad artística. La transmisión de conocimientos técnicos y artísticos dentro del contexto familiar subraya la importancia de la herencia cultural y la continuidad generacional en las artes. Durante las décadas de 1940 y 1950, en donde M.C aprendía al lado de su padre habilidades y conocimientos generacionales acerca de la restauración de imágenes. En Comalapa aún existía una fuerte influencia de iglesia católica en las actividades de la región, como las ferias patronales, los toritos, las procesiones, etc., siendo la restauración una actividad bastante solicitada en la época, y destacando la restauración de imágenes para procesiones y templos, la fabricación y reparación de máscaras tradicionales en los bailes folclóricos, entre otros.

A continuación, se presenta un cuadro que permite observar la relación de los hechos descritos en tiempo histórico y su significado.

Año / período temporal	Categoría/hecho/ unidad de análisis	Significado original en el contexto/época
Década de 1940 a 1950	<p>Actividades Económicas</p> <p>Familiares</p> <ul style="list-style-type: none"> -Venta de dulces -Tejido -Restauración de imágenes y la pintura. 	<p>Referido a un periodo de transición social y política en Guatemala, con la Revolución de 1944. Los gobiernos de Juan José Arévalo (1945-1951) y Jacobo Árbenz (1951-1954) impulsaron una serie de reformas progresistas, incluyendo la reforma agraria, el fortalecimiento de los derechos laborales. En San Juan Comalapa la economía se basaba principalmente en el comercio y la agricultura. Teniendo una carga cultural en la cotidianidad de muchas familias, donde los abuelos transmitían los conocimientos en tareas</p>

		comerciales como la fabricación de dulces típicos, el tejido de trajes típicos y la realización de pinturas y artesanías.
1976	Terremoto	El terremoto de 1976 tuvo un impacto a nivel nacional, influyendo emocionalmente y económicamente a las familias de Guatemala. Los daños físicos provocaron la falta de vivienda, en muchos casos las familias debían dormir en el suelo, o en estructuras sin techo, derrumbadas y con daños en las paredes, teniendo impacto a nivel sanitario con enfermedades como la neumonía y otras afecciones respiratorias.

1998	Duelo por enfermedad.	Perdida significativa a raíz de enfermedad, en donde se relaciona la precariedad en los servicios de salud públicos. Y la falta de recursos para el diagnóstico de enfermedades crónicas, así como el potencial tratamiento especializado para las mismas.
------	-----------------------	--

Fuente: Elaboración propia. 2024

3.2.2 Caso 2

N.C creció en una Guatemala que, durante las décadas de 1970 y 1980, vivía una época de conflicto armado interno. Comalapa fue el centro de numerosos ataques por parte de fuerzas militares, en donde los pobladores presenciaron muertes violentas de familiares y conocidos, así como la desaparición de seres queridos. Creando una atmosfera hostil, impulsando mecanismos psíquicos reactivos de preservación y protección cultural dentro de la comunidad. El ambiente sociopolítico también influenció en las dinámicas familiares y comunitarias, reforzando roles tradicionales y, en algunos casos, limitando oportunidades para las mujeres.

Rol de Cuidadora y Dinámica Familiar.

La responsabilidad que N.C. asumió como cuidadora de sus hermanos, bajo la supervisión de sus abuelos y tíos, refleja las expectativas culturales hacia las mujeres en su rol de cuidadoras. Recordemos que la guerra civil aunado a crisis económicas anteriores, con remuneraciones más bajas a los trabajos, obligó a las familias a que ambos padres trabajaran, aumentando en número las familias en donde los pequeños quedaron totalmente a cargo de los abuelos y en ocasiones cuando las condiciones o estados de salud de los abuelos no lo permitían, las responsabilidades paternas fueron delegadas a los hijos mayores.

Símbolo de la Mujer y la Fuerza Femenina

Las épocas post conflicto y en el marco de los acuerdos de Paz, (del 96 en adelante), la Comisión de Esclarecimiento Histórico, desarrolló el trabajo de esclarecimiento sobre las causas, implicaciones y consecuencias de la guerra civil. Como consecuencia del trabajo desarrollado dentro de las comunidades para esclarecer los hechos surgió una ola de apropiación y dignificación de la cultura Kaqchikel. Las mujeres se involucraron cada vez más en los eventos y surgieron organizaciones dentro de la comunidad en donde se promovía y se resignificaba el rol de mujer Kaqchikel dentro de la sociedad.

Duelo:

N.C se enfrentó a un duelo en una época donde las condiciones económicas fluctuaban entre los escasos y el sustento meramente necesario a raíz de la notable inflación que aún es visible hoy en día. Al enfrentarse a la pérdida de su esposo N.C tuvo que asumir totalmente las responsabilidades del sustento de sus hijos, así como la carga emocional que conlleva la crianza.

Sabemos que no contar con los medios de subsistencia necesarios, y como coloquialmente llamaríamos “pasar penas” a nivel emocional puede ser detonadores de ansiedad y estrés.

A continuación, se presenta la relación de los hechos descritos en tiempo histórico y su significado:

Año / período temporal	Categoría/hecho/ unidad de análisis	Significado original en el contexto/época
Décadas 1970- 1980	Conflicto Armado Interno.	Referido a parte del periodo de la guerra civil en Guatemala. Una de las principales actividades económicas en San Juan Comalapa, la cual es la agricultura se vio afectada por la invasión de las tierras, potenciando así otras actividades como el tejido y la comercialización de artesanías y la pintura, involucrando a las mujeres dentro de estas actividades económicas. Reforzando roles tradicionales

		especialmente el de las mujeres en tareas más domesticas como el tejido y la cocina.
Década 1980	Rol de Cuidadora	Época que abarca la adolescencia del caso. Debido a la dinámica familiar, en donde ambos padres por exigencias laborales delegan responsabilidades en el cuidado de los hijos más pequeños a los hijos mayores. Debiendo asumir tareas como cocinar, ayudar con tareas, velar por la seguridad física de los hermanos menores.
2014	Duelo por muerte de un Familiar.	Referido a la muerte de su esposo, con repercusiones emocionales y económicas. Representando asumir todas las responsabilidades

		<p>en cuanto a sustento económico y responsabilidades afectivas y de crianza de sus dos hijos.</p>
--	--	--

Fuente: Elaboración propia. 2024

3.2.3 Caso 3

N.R. creció en un contexto posterior al conflicto armado en Guatemala, durante un período de reconstrucción social y económica. La dinámica familiar, marcada por la influencia de un padre trabajador y poco afectivo, refleja las presiones sociales para cumplir con los roles tradicionales de género, especialmente en comunidades como San Juan Comalapa.

Relación con su Padre:

La relación distante con su padre, que inculcó en N.R. un fuerte sentido de responsabilidad y autosuficiencia, demandada también por la dinámica económica que aún vivía los resabios del conflicto armado interno. Las jornadas largas eran necesarias para poder cubrir los costes de la alimentación y vivienda, especialmente en actividades como la albañilería y la agricultura que en la época y hoy en día no es bien remunerado.

Su Profesión y Vocación:

La experiencia de la explotación laboral con largas y pesadas jornadas que experimento el padre de N.R pudieron contribuir al deseo de brindarle a su hijo una profesión que le garantizará el sustento económico sin sufrir de esfuerzos físicos tan pesados.

En 1996, Guatemala firmó los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a un conflicto armado interno de 36 años. Durante el conflicto, la región de Chimaltenango, incluyendo San Juan Comalapa, fue gravemente afectada por la violencia, lo que tuvo un impacto significativo en la infraestructura educativa y el acceso a la educación. Después de los acuerdos, hubo esfuerzos por reconstruir las escuelas y aumentar la cobertura educativa, aunque los recursos eran limitados.

Año / período temporal	Categoría/hecho/ unidad de análisis	Significado original en el contexto/época
Década 1985-1995	Primera Infancia.	<p>Época posterior al Conflicto armado interno, en la cual aún se vivían algunas consecuencias principalmente el plano económico de las familias. Influyendo así en la carga laboral del padre, quien tenía una jornada larga como albañil para sustento de su hogar, siendo un padre que por lo general no estaba presente en casa.</p>
2003	Graduación/Momento en que comenzó a ejercer su profesión.	<p>Referido al año de graduación de su profesión como contador y comienzo en el ámbito laboral profesional.</p>

2013	Muerte de su padre.	Época crítica en donde a raíz de la pérdida de su padre, el caso tuvo que asumir las responsabilidades de su padre, en cuanto al cuidado de hermanos que aún estaban pequeños y el cuidado de su madre.
------	---------------------	---

Fuente: Elaboración propia. 2024

Aunque la matrícula escolar aumentó después de los Acuerdos de Paz, el acceso a la educación seguía siendo limitado en San Juan Comalapa, especialmente para las niñas y los niños de familias de bajos ingresos. Impulsando a Organizaciones no gubernamentales a promover proyectos para una mayor accesibilidad a la educación.

Crianza y Formación de su Personalidad:

La infancia de N.R., marcada por el cariño materno y la severidad paterna, contribuyó a formar una personalidad reservada y solitaria. El padre de N.R creció durante el conflicto armado interno, época en donde la crisis económica obligo a esta generación a tomar empleos desgastantes, demandantes en tiempo y físicamente. Así mismo al enfrentarse a una crisis económica, se hizo más notable el cambio en el estilo de vida, principalmente en los hombres de

la comunidad quienes en la mayoría de los casos tienen la responsabilidad económica de su familia.

3.3 Fase Interpretativa.

El objeto de interés para este estudio es cotejar la producción artística con los hitos de la existencia individual de cada uno de los sujetos de estudio para inferir a partir de estos elementos los posibles motivos inconscientes (huellas mnémicas) que suscitan su quehacer artístico, que dan vida a esa creatividad y que, en definitiva, para el psicoanálisis, explican el fenómeno de la “inspiración” artística. En esta sección se realiza un ejercicio discursivo para la interpretación, tomando en cuenta los elementos tanto de la historia de vida de los sujetos, sus experiencias, y el contexto de su entorno y temporalidad.

3.3.1 Caso 1.

Como se apuntó en una sección anterior, MC fue criada principalmente por su abuela. Los años infantiles de MC están marcados por la pobreza y la ausencia de sus padres y congéneres de la misma edad. Los primeros por la necesidad de procurarse el sustento y los segundos por la falta de escolaridad en la zona y la inexorable necesidad de acompañar a su abuela a los mercados y plazas de pueblos aledaños para granjearse un ingreso extra con la venta de dulces típicos. Esta vida de precariedad y de itinerancias mercantiles son claramente reconocibles en su primera faceta como artista.

En las telas de esta etapa pueden apreciarse artesanías, mercaderes y mercados, ferias y festividades de tipo religioso que, sin lugar a dudas, fueron escenas que visitó junto a su abuela con su venta de dulces. Hasta aquí lo que podría denominarse como el “contenido manifiesto” de

su arte. Pero el ser humano se caracteriza por tener una vida interior. La representación es tan solo la superficie de un fenómeno que tiene alcances más profundos.

Hay detalles en estos primeros trabajos que fácilmente pueden pasarse por alto y que, no obstante, ocultan a simple vista un sentido más profundo de la subjetividad de MC y posibilitan una interpretación más rica de su obra. Por ejemplo, los rostros de los personajes son siempre adustos, desesperanzados, denotan cansancio y resignación. Puede entreverse, como diría Severo Martínez Peláez, la amargura y la desconfianza del indígena explotado, producto de la marginación social y la explotación sin medida de su fuerza de trabajo. A los ojos de una niña el mundo así presentado es hostil e inhumano.

Ahora bien, siguiendo Paulette Bernardi, poeta francés, *¡il faut tenter de vivre!*, la vida es aceptada y normalizada, sobre todo al ver a toda la gente en la inmersión de lo dado da a la realidad experimentada la condición de natural. Esta naturalización de las condiciones sociales se materializa en el pueblo con la expresión “así es, pues” tan común y tan fatalista de la sabiduría popular que sin dar pie a la rebelión conduce simplemente a una sosegada resignación a realidad establecida.

Es justamente esta contradicción entre la normalización de condiciones sociales abyectas por parte de los mayores y el inevitable rechazo por parte de quien aún no interioriza esas circunstancias la que se expresa con mayor intensidad en sus primeros trabajos. La ambivalencia entre la pulsión vital que la lleva a pintar esas escenas significativas e inolvidables de la infancia y la pena y el rechazo que inexorablemente expresan sus figuras, dan muestras de una afectación y una sensibilidad que superan con creces la aburrida temática del costumbrismo. Se puede ver en esta primera etapa de MC una desgarradora consciencia social, confusa y temerosa de sí misma. La confrontación que todo ser libre siente ante un mundo desigual y abyecto.

El ser humano es un animal político, como decía Aristóteles, este análisis de la obra de MC le da la razón, pero el psicoanálisis apunta que también es más que eso. Es, al mismo tiempo, un individuo. Un individuo irrevocablemente condicionado por sus circunstancias.

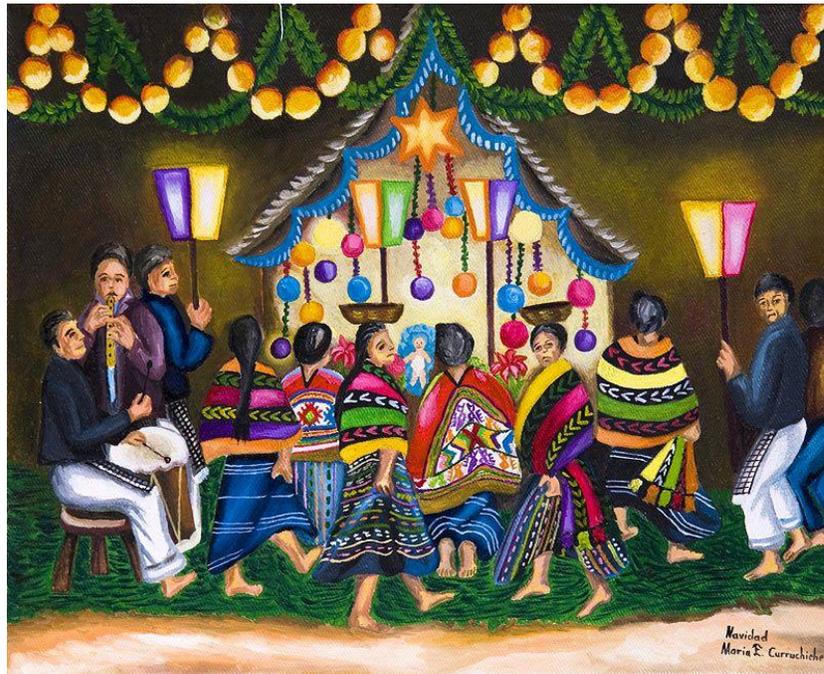

Ilustración 1: Título: Navidad. Fecha de creación: 1996. Se aprecia en la pintura una escena de un nacimiento.

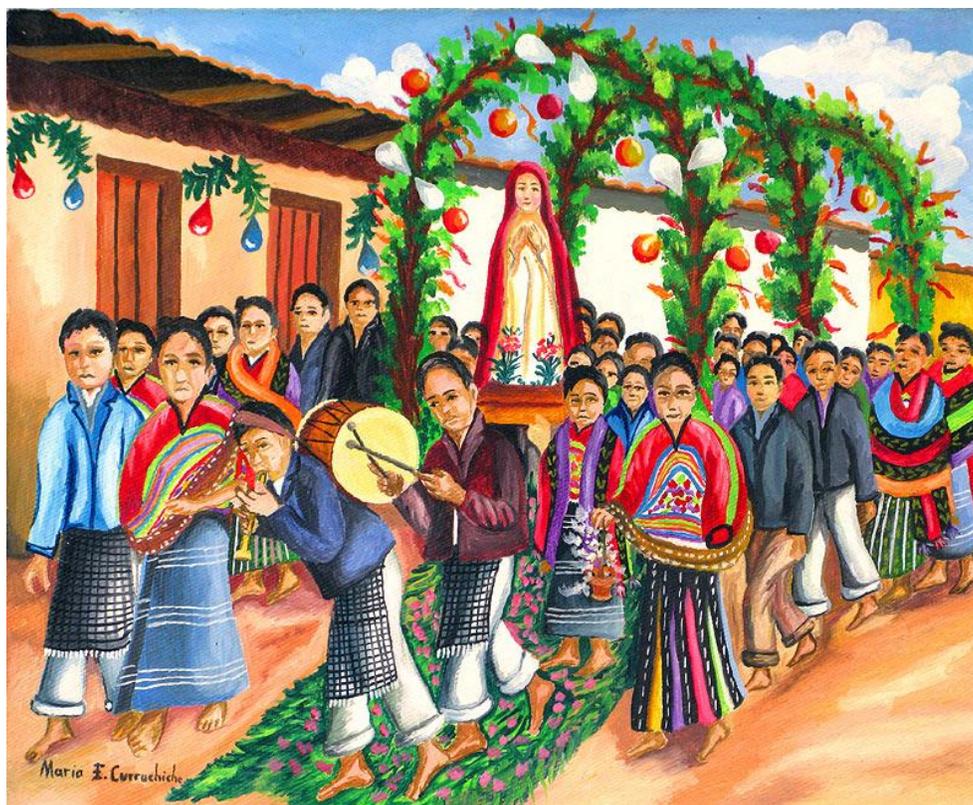

Ilustración 2 : Procesión 1997. Se aprecia una procesión de la virgen.

En la obra de M.C se puede destacar un cambio en los escenarios elegidos para sus pinturas, y observamos que las pinturas posteriores al fallecimiento de su hija mayor van relaciona a la elección de símbolos que utiliza. El cielo es un factor en sus pinturas, el cielo en la cultura Kaqchikel está ligado a la muerte y al crecimiento, pasar del plano terrenal al espiritual, y en la psique humana el subterfugio de la muerte es la idea de un plano mejor, un plano sin sufrimiento, el trascender a “un lugar mejor”. El enfrentarse a la pérdida de un ser querido es un proceso de sufrimiento y de conflicto para el ser humano, en un enfoque psicoanalítico, la frase “ir al cielo” es un mecanismo o un medio para que elementos psíquicos que nos causan dolor y conflicto sean tolerables.

Ilustración 4: En la pintura se representa un quetzal, como guardián del pueblo Kaqchiquel representado por la manta típica. También representa la libertad y la reivindicación de la identidad cultural.

Ilustración 3: Se puede apreciar en la pintura una mariposa con el cuerpo en forma de un cráneo. Para la cultura Kaqchiquel la mariposa es un mensajero del cielo.

La elección de personajes es un elemento que podemos resaltar en el estudio de este caso, tanto el quetzal, la mariposa, el Kan (Quetzalcóatl), en la cultura Kaqchiquel van relacionados a “energías vitales” que rigen el equilibrio del universo. Tanto El Kan como el Quetzal se relacionan con una representación de guía espiritual, en la cosmogonía Kaqchiquel representan protección y sabiduría. Aquí cabe resaltar que dentro del psicoanálisis no se habla específicamente del posible significado de estas imágenes iconográficas “aladas” que se repiten en otras culturas, podemos mencionar los ángeles dentro de la religión cristiana que vienen a tener un significa parecido, o con los Anunakis de los antiguos sumerios que también estaban relacionados con el “destino de la humanidad”. Pero podemos mencionar que Freud considera los mitos y las figuras religiosas como proyecciones de

deseos inconscientes. Según su enfoque, las alas podrían simbolizar deseos de trascendencia, libertad o poder, como lo menciona en Tótem y Tabú el análisis de los mitos y las religiones van ligadas a deseos infantiles de protección, así como la proyección de figuras parentales idealizadas. Tomando en cuenta la historia personal de M.C podríamos ligar la elección de estos personajes con una proyección inconsciente del deseo de protección, entendible ante tanta adversidad como lo fue experimentar el conflicto armado, el terremoto y la muerte de su hija.

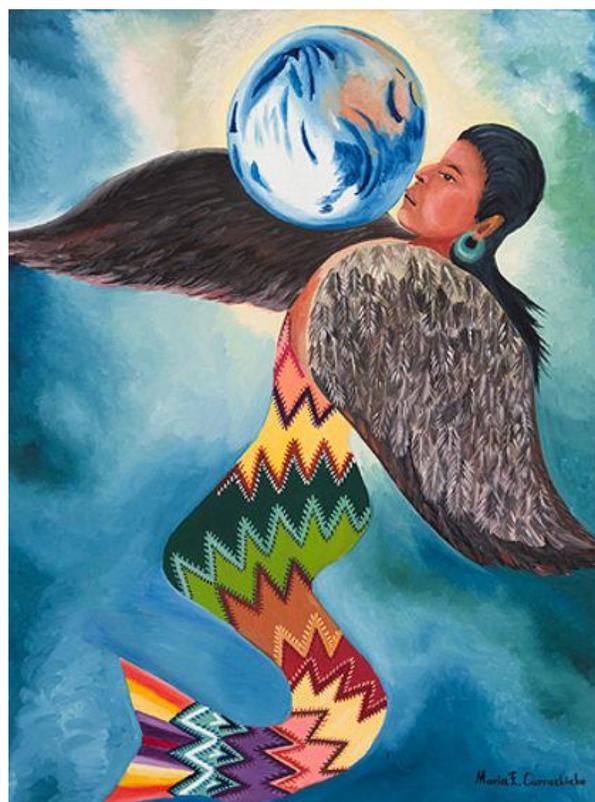

Ilustración 5 : Vemos al "Kan" representación mitológica de la energía que rige el destino del Universo.

3.3.1.1 Cuadro de Síntesis.

Patrón Simbólico	Descripción	Interpretación Psicoanalítica y Hermenéutica
Infancia marcada por pobreza y ausencia	MC crece acompañando a su abuela a mercados para ganarse la vida, sin escolarización ni interacción con otros niños.	Refleja una experiencia de precariedad y aislamiento social que configura una percepción de un mundo hostil.
Escenas de mercaderes y festividades	En su primera faceta artística, MC representa artesanas, mercados y festividades religiosas, basadas en sus vivencias.	Contenido manifiesto que refleja la normalización de la vida precaria, con una aceptación resignada de la realidad.
Rostros adustos y desesperanzados	Los personajes de sus pinturas muestran cansancio y resignación.	Reflejo de la marginación social y explotación, mostrando la interiorización de un mundo hostil e inhumano.
Contradicción entre normalización y rechazo	Ambivalencia entre la normalización de las condiciones sociales abyectas y el rechazo de quien no las ha interiorizado.	Representa la tensión entre el instinto vital y la realidad resignada, generando una conciencia social desgarradora.
Cielo como símbolo post-muerte	Uso del cielo en las pinturas posteriores a la muerte de su hija, asociado a la transición terrenal-espiritual.	Mecanismo psíquico de afrontamiento para tolerar el dolor, representando el deseo inconsciente de trascendencia.
Personajes como Quetzal, Mariposa, Kan	Símbolos de energías vitales en la cosmogonía kaqchikel, ligados a la protección y sabiduría espiritual.	Proyección inconsciente del deseo de protección y trascendencia ante adversidades como el conflicto armado y la muerte.
Relación con figuras aladas	Figuras como ángeles o Anunakis presentes en otras culturas, similares a las figuras Kaqchikeles en la obra de MC.	Según Freud, estos personajes simbolizan deseos infantiles de protección y poder, idealización de figuras parentales.

Fuente: Elaboración propia. 2024

3.3.2 Caso 2.

La obra de N.C es notable por la elección de colores vivos en sus obras, ella nos cuenta que desde pequeña le atrajeron las formas y los colores, razón por la que tal vez se dedicó al

magisterio. N.C suele seleccionar para sus cuadros escenarios naturales llenos de vegetación y principalmente flores. Como se mencionó anteriormente N.C entabló una relación bastante cercana con las mujeres de su familia, principalmente con su abuela y su madrina, está última siempre le recalcó desde pequeña la importancia de la mujer dentro del pueblo y revalorizar el papel de la mujer en cuanto a conocimientos ancestrales como el tejido, es por eso que un símbolo de la energía femenina son los telares típicos.

En un contenido manifiesto podemos análisis la elección de estos elementos, flores, telares y verdes praderas como una notable representación de la mujer. Sin embargo, en el psicoanálisis como se menciona en la interpretación de los sueños, estos símbolos también pueden ir relacionados a represiones sexuales y sublimación de impulsos. Conociendo la historia de N.C podemos inferir que estos símbolos no solamente tienen una carga sexual, sino que también se relaciona con la posición de la mujer dentro de la cultura Kaqchiquel en cuanto a relaciones de poder y roles de género, es posible inferir que estos elementos también se relacionan con el deseo inconsciente de superación y liberación en cuanto a la posición social de la mujer.

Ilustración 6: Mural realizado por N.C en una escuela de Comalapa, en donde se aprecia cómo se conjugan el cabello de rostros femeninos con la vegetación de las montañas. Se aprecian también los campos de cultivos y unas orquídeas en primer plano.

Todo el trabajo de NC parece estar envuelto en la condición de mujer con una muy fuerte carga erótica. Esto se articula con su vida personal: viviendo en una comunidad fuertemente conservadora y machista, decidió rehacer su vida con un hombre casi veinte años menor, a pesar del rechazo de sus familiares y allegados. Todo su arte está cargado de una gran vitalidad, la pulsión de vida, el eros, en su máximo esplendor. Se entrevisté, una subversión desde el punto de vista de la mujer, tanto en su vida como en su obra. Una revalidación del derecho de las féminas al placer, la contemplación y la creatividad.

Ilustración 7: Pintura elaborada por N.C en donde utiliza una técnica mixta entre pintura y bordado. Donde plasma una mujer cubriéndose el rostro con los hilos.

En los últimos años en el arte de N.C se observa que toman protagonismos los glifos mayas, derivado de un momento importante y bastante angustiante de dolor y luto por la muerte de su esposo, con el establecimiento de su nueva relación vuelve la motivación de pintar, la curiosidad característica de N.C y la estabilidad emocional. Entrando en una etapa de autoconocimiento, curiosidad por el pasado y comprender su historia como parte de la cultura Kaqchiquel. Inicia el

estudio de los glifos a comenzar a aprender palabras y frases en glifos. Lo primero que aprende es a escribir los apellidos de toda su familia, lo que llevo de un proceso de investigación para encontrar la fonología de cada apellido, sus símbolos y a la investigación de su árbol genealógico. Posteriormente comienza a escribir en lienzos frases de empoderamiento femenino.

Ilustración 8: Técnica mixta en tela, donde plasma los apellidos de sus abuelos y el suyo en glifos.

Ilustración 9: Obra de N.C sobre tablón en donde está escrito la leyenda " mujeres de ayer, hoy y siempre

3.3.2.1 Cuadro de Síntesis.

Patrón Simbólico	Descripción	Interpretación Psicoanalítica y Hermenéutica
Colores vivos y formas naturales	N.C elige colores intensos y escenarios naturales con vegetación y flores, inspirada desde su infancia.	Reflejo de la vitalidad y la energía femenina, pero también puede vincularse a la sublimación de impulsos sexuales según el psicoanálisis.
Telares típicos y vegetación	Los telares y las flores son símbolos recurrentes que representan la conexión femenina y el conocimiento ancestral.	Simbolizan no solo la energía femenina, sino también un deseo inconsciente de liberación de roles tradicionales de género.
Cabello femenino fusionado con vegetación	El cabello de las figuras femeninas en su obra se entrelaza con montañas y campos de cultivo.	Una fusión entre la naturaleza y la feminidad, destacando el poder creativo y vital de la mujer en equilibrio con la naturaleza.
Erotismo en su obra y vida	Todo su arte está cargado de pulsión vital (eros), mientras que en su vida desafía las normas al tener una pareja más joven.	Representa una subversión de las normas tradicionales y la reivindicación del derecho femenino al placer y la autonomía.

Patrón Simbólico	Descripción	Interpretación Psicoanalítica y Hermenéutica
Técnica mixta (pintura y bordado)	N.C utiliza bordados y pinturas para representar a la mujer ocultando su rostro.	El ocultamiento del rostro puede reflejar la lucha interna entre la autoexpresión y la represión social impuesta por una sociedad conservadora.
Glifos mayas en su obra	Después de un proceso de duelo y autodescubrimiento, N.C comienza a usar glifos mayas para escribir apellidos familiares y frases de empoderamiento.	Refleja un proceso de reconexión con sus raíces culturales y una afirmación de su identidad y poder como mujer.
Frases de empoderamiento femenino	N.C escribe frases de empoderamiento en sus lienzos, como "Mujeres de ayer, hoy y siempre".	El uso de frases reafirma su compromiso con la liberación y la revalorización del papel de la mujer a lo largo del tiempo y las generaciones.

Fuente: Elaboración propia. 2024

3.3.3 Caso 3.

Las pinturas de N.R se distinguen por el uso constante de figuras geométricas y arquitectónicas, en donde se pueden observar elementos como círculos, puentes, puertas y escaleras. El estilo que utiliza N.R nos puede dar luces de su personalidad. Al venir de una familia en donde la comunicación era simple como las figuras geométricas, vemos como N.C plasma sus ideas en un plano concreto. Durante las entrevistas nos compartió que él se considera una persona muy reservada de pocas palabras y que por eso suele expresar lo que siente pintando ya que no necesita de las palabras. Comprendiendo su contexto, N.C creció con un padre poco comunicativo, al cual veía pocas horas al día y que también era una persona de carácter reservado, se puede visualizar a través del estilo de sus pinturas una dinámica en la formación de su personalidad, identificándose con la personalidad de su padre.

Su estilo se acerca al cubismo, pero también recuerda a los grabados de Piranesi, estructuras de formas perfectas, pero inútiles, escaleras sin salidas, muros sellados, abismos inesperados, etc. En todo caso, un caos ordenado. Formas que convergen a la perfección con la neurosis obsesiva que, como es consabido en el psicoanálisis, forma parte de la constitución masculina en general. Siguiendo la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, puede entenderse como un conflicto paterno filial, los altos muros y las escaleras que no llevan hacia ningún lado parecen expresar la incomprensión e incomunicación que tuvo con su padre y la lejana y plana relación que tuvo con su madre. Quizás de esto mismo se explique que haya elegido una compañera casi veinte años mayor, parece haber en este tipo de relaciones un reconocimiento en la pareja de una figura de autoridad que sustituye a la ausente figura materna y paterna al mismo tiempo.

Sin embargo, hay más en su arte que solamente el inevitable conflicto humano en el complejo de Edipo. Porque sus telas también abarcan la temática que en su momento los surrealistas llamaron la búsqueda de la nueva verdad. Es decir, la invención a través del viaje por el inconsciente de un ethos que transformara los conflictos y permitiera una comprensión diferente de las circunstancias que condicionan toda vida humana.

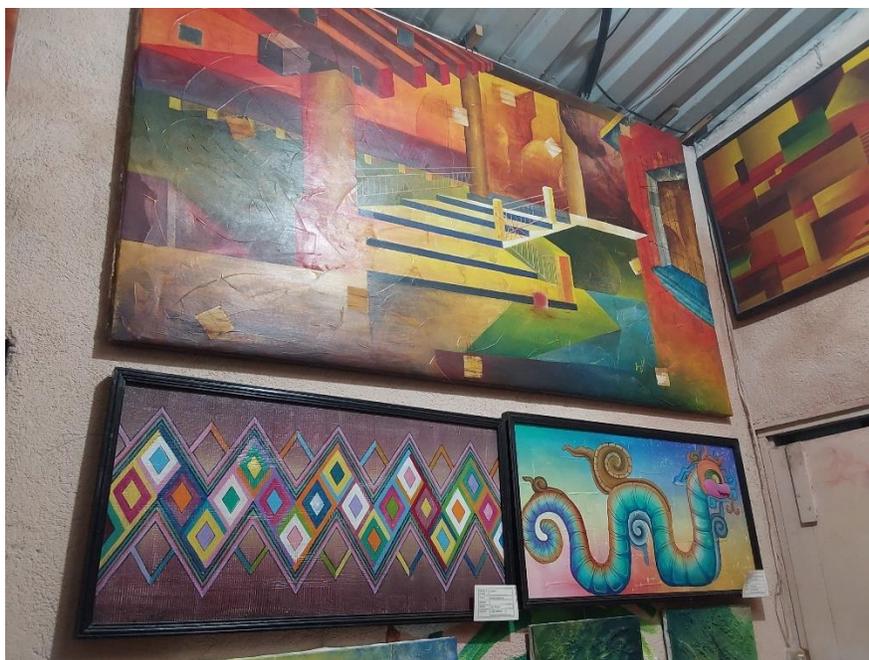

Ilustración 10: Exposición en el hogar de N.C en donde se aprecia en un plano general el estilo geométrico de sus pinturas.

Explorando en las pinturas de N.C también nos podremos dar cuenta que se repiten elementos como las escaleras y los puentes. En la interpretación de los sueños de Freud, estos elementos se relacionan en un plano aparente como la acción de “subir y bajar” del acto sexual, aunque no solo se podría relacionar este símbolo con el contenido sexual manifiesto, sino que el subir también lo podemos relacionar con el “ascender” con la comprensión y auto comprensión o el desarrollo de la conciencia a un nivel alto. Recordemos que para N.C fue difícil el darse cuenta de que el ser contador era algo que no lo hacía sentir pleno a pesar de que era un trabajo en donde podía generar el sustento económico para su familia. Hecho que pudo potenciar la reflexión y el “ascenso” a un nuevo nivel de desarrollo personal.

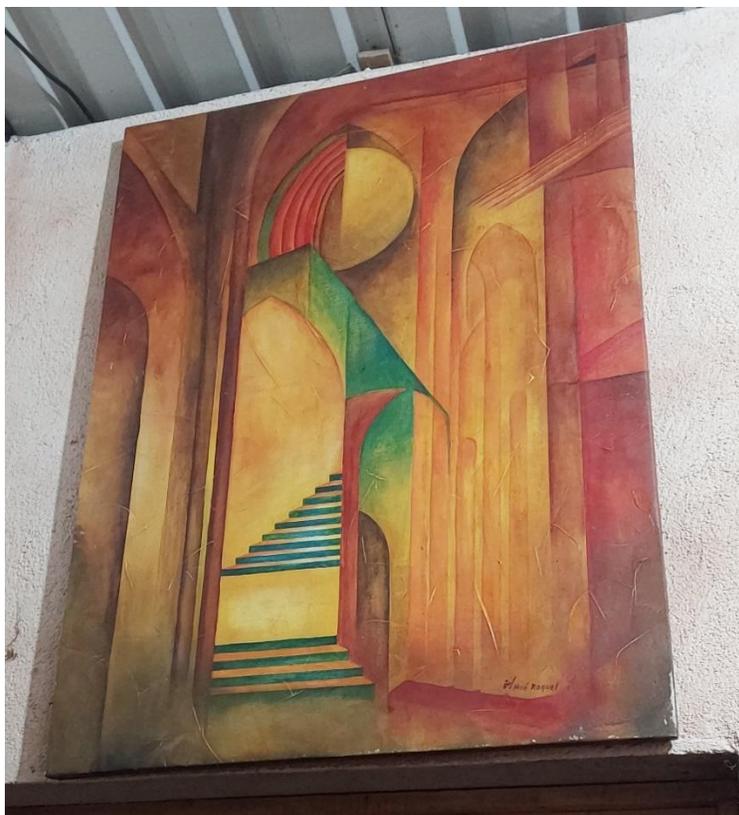

Ilustración 11: Pintura de N.R que nos lleva dentro de una estructura, en donde se aprecia una escalera que aparentemente nos lleva hacia un lugar en el segundo nivel el cual es desconocido.

El puente en el enfoque Freudiano está relacionado con la conexión de una etapa de vida con otra, puede denotar el deseo inconsciente de “cruzar” de un estado a otro. N.C al enfrentarse con la muerte de su padre en un período de adulto joven, como lo expresa él, fue un “encontronazo a todo lo que hacia él”, al enfrentarse a esta falta pudo ver concretamente la responsabilidad que tenía su padre encima, en tareas pequeñas como “el único que se preocupaba por secar el maíz y entrarlo era mi papá”, este momento de su vida puede estar representado en los puentes, en el paso de la juventud a la responsabilidad de una vida adulta que concuerda con la pérdida de su padre. Así mismo en la posterior pintura en específico vemos que del lado izquierdo se plasman manchas. El lado izquierdo puede estar relacionado con eventos o problemas del pasado, las

manchas dan un aspecto tormentoso con un aspecto lúgubre en color negro. Estos problemas pueden estar relacionados con la relación con su papá y con la inconformidad de rumbo de su vida en cuanto a su profesión pero que luego se despliega en un puente que lo lleva un lugar sin estas manchas, con la etapa de su vida en donde se siente verdaderamente realizado dedicándose a su pasión que es la pintura y la actuación.

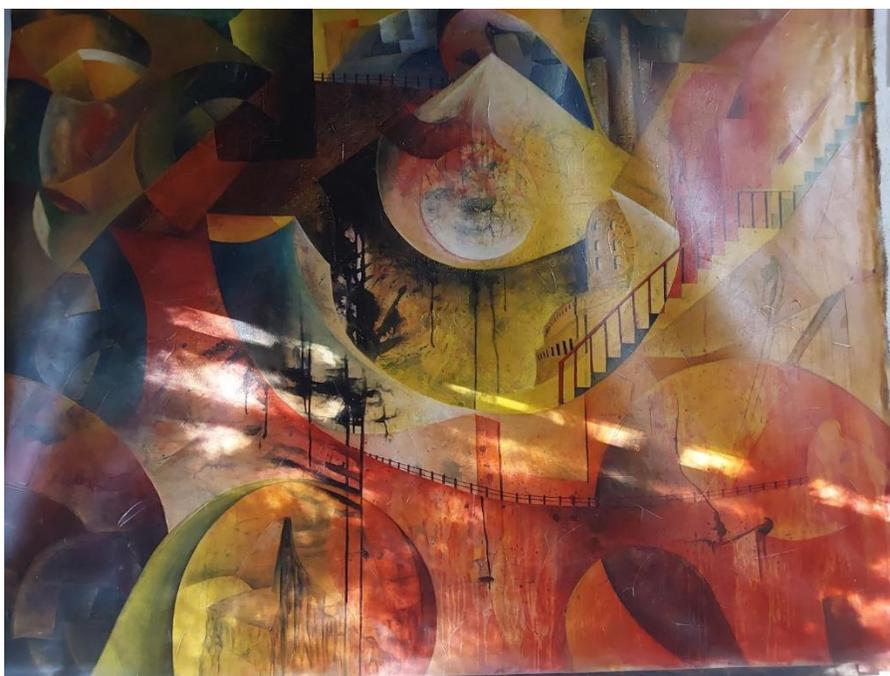

Ilustración 12: Pintura de N.C en donde se aprecia los elementos mencionados anteriormente. Dos puentes en la parte superior e inferior del cuadro y una escalera en lado derecho.

3.3.3.1 Cuadro de Síntesis.

Patrón Simbólico	Descripción	Interpretación Psicoanalítica y Hermenéutica
Figuras geométricas y arquitectónicas	N.R utiliza círculos, puentes, puertas y escaleras, con un estilo que recuerda al cubismo y los grabados de Piranesi.	Estas figuras reflejan la simplicidad y rigidez en la comunicación familiar, simbolizando la estructura de su personalidad reservada.
Estructuras perfectas pero inútiles	Escaleras sin salida, muros sellados y abismos inesperados aparecen en sus obras, creando un caos ordenado.	Representa la incomunicación con su padre y la relación distante con su madre, reflejo de un conflicto paterno-filial no resuelto.

Escaleras y puentes	Las escaleras y los puentes se repiten en su obra, relacionados con los conceptos de "ascender" y "cruzar".	Freud las asocia con la sexualidad, pero también simbolizan la auto comprensión y el desarrollo personal en N.R., especialmente tras el duelo por su padre.
Relación con la figura paterna	La muerte de su padre fue un punto de inflexión en su vida, marcando su paso hacia la responsabilidad adulta.	Los puentes y escaleras representan su transición hacia la vida adulta y la asunción de responsabilidades, así como la búsqueda de realización personal.
Elección de pareja mayor	N.R elige una compañera 20 años mayor, lo que sugiere un vínculo con figuras de autoridad ausentes en su infancia.	Según el psicoanálisis, esta elección refleja una sustitución inconsciente de las figuras paterna y materna, cumpliendo roles ausentes.
Elementos oscuros y manchas	Manchas negras en el lado izquierdo de algunas pinturas, que representan aspectos tormentosos y lúgubres.	Estas manchas podrían estar asociadas a problemas del pasado, incluyendo la inconformidad con su profesión y la relación conflictiva con su padre.
Búsqueda de la "nueva verdad"	Su obra se vincula con la temática surrealista de explorar el inconsciente para transformar los conflictos personales.	Más allá del conflicto de Edipo, sus pinturas reflejan un viaje interior hacia la auto comprensión y el descubrimiento de su verdadera pasión: el arte.

Fuente: Elaboración propia. 2024

Capítulo IV

4.1 Conclusiones

1. Conexión entre la vida personal y la expresión artística:

Los análisis de los casos presentados muestran una clara interrelación entre la vida personal de los artistas y su obra. En el caso de M.C, su arte refleja la ambivalencia entre la resignación y la aspiración de trascendencia frente a las adversidades vividas durante su infancia y las tragedias personales. La elección de símbolos como el cielo y figuras mitológicas en sus obras posteriores indica un intento de reconciliación y una búsqueda de significado más allá del sufrimiento.

N.C, por otro lado, utiliza elementos naturales y simbólicos como flores y telares para expresar una reivindicación del papel femenino y la energía vital. Su trabajo refleja una profunda conexión con las figuras femeninas de su infancia y una exploración de la identidad y el poder femenino en un contexto cultural y personal. Las recientes incorporaciones de glifos mayas en su arte también sugieren una búsqueda de identidad cultural y empoderamiento personal, especialmente tras la pérdida de su esposo.

N.R se caracteriza por un estilo geométrico que refleja su propia naturaleza reservada y el contexto de una familia con poca comunicación emocional. Su arte, que incluye elementos como escaleras y puentes, expresa una lucha interna con el legado paterno y un proceso de autodescubrimiento y evolución personal. La representación de estructuras que parecen no llevar a ningún lado puede simbolizar la sensación de estancamiento y la búsqueda de un propósito más allá de las expectativas impuestas.

2. La influencia del contexto cultural y familiar:

El contexto cultural y familiar juega un papel crucial en la formación del estilo y temática de las obras de estos artistas. En el caso de M.C, la influencia de su abuela y la experiencia de la pobreza y el conflicto armado se reflejan en una representación visual que combina elementos de su realidad cotidiana con un simbolismo de trascendencia.

Para N.C, la influencia de las figuras femeninas en su vida y la exposición a un entorno cultural machista se manifiestan en su enfoque en la energía femenina y la liberación personal. Su arte no solo refleja un empoderamiento individual, sino también una afirmación cultural a través del uso de glifos mayas.

N.R muestra cómo la dinámica familiar y las expectativas impuestas por su padre afectan su estilo artístico. Su uso de formas geométricas y arquitectónicas se alinea con su experiencia de comunicación limitada y una búsqueda de orden y sentido en su vida.

3. El arte como un medio de expresión psíquica y social:

El arte de estos individuos sirve como una ventana a sus mundos internos y como una herramienta para procesar y expresar sus experiencias y emociones. Para M.C, el arte es un medio para lidiar con el duelo y el sufrimiento, mientras que para N.C, representa una afirmación de identidad y empoderamiento. En el caso de N.R, el arte se convierte en un espacio para explorar y resolver conflictos internos relacionados con la autoridad paterna y la auto identidad.

4. Implicaciones para la comprensión psicoanalítica del arte:

La interpretación psicoanalítica de las obras de los artistas proporciona una comprensión más profunda de cómo las experiencias personales y familiares influyen en la creatividad y la expresión artística. Los símbolos y estilos utilizados por los artistas no solo reflejan sus contextos individuales, sino también procesos psíquicos más amplios relacionados con la identidad, el poder y el deseo de trascendencia.

De esta manera, también se puede concluir que el estudio de estos casos demuestra la compleja interacción entre la vida personal, la cultura y el arte, ofreciendo una perspectiva enriquecedora sobre cómo los artistas expresan y negocian sus experiencias a través de sus obras. La combinación de enfoques históricos, culturales y psicoanalíticos proporciona una visión integral de cómo la subjetividad y la creatividad se entrelazan en el proceso artístico y abren a la exploración del uso de la interpretación psicoanalítica del arte como canal a contenidos inconscientes.

4.2 Recomendaciones.

- Fomentar programas y eventos culturales en Guatemala que celebren y exhiban el arte local, destacando la diversidad de expresiones y la rica tradición artística de la región. Es esencial reconocer el valor del arte como medio de preservación y transmisión de la cultura local. La integración de exposiciones y festivales que resalten el trabajo de artistas locales puede contribuir a una mayor apreciación y apoyo a las manifestaciones artísticas regional y principalmente promover la consciencia de la realidad social, psíquica y cultural de pueblos originarios.

- Desarrollar y apoyar programas académicos en las universidades que enfoquen el estudio del arte guatemalteco desde una perspectiva cultural, social y psicoanalítica. Estos programas deberían incluir cursos sobre la relación entre la cultura, la identidad y la expresión artística, y promover la investigación sobre el impacto de los eventos históricos y sociales en el arte local y su relación con los procesos psíquicos.
- Fomentar investigaciones y estudios que apliquen teorías psicoanalíticas al análisis del arte guatemalteco. Esto podría incluir la formación de grupos de investigación interdisciplinarios que exploren cómo los aspectos inconscientes y los conflictos internos se manifiestan en las obras de arte y cómo estos elementos reflejan y afectan la cultura local. Así como fomentar estudios más profundos desde un método de investigación hermenéutico que actualicen y amplíen el conocimiento en torno al psiquismo humano.
- Continuar explorando en diversos contextos el uso de la interpretación psicoanalítica aplicada al arte como canal en la indagación de contenidos inconscientes, cruciales en procesos psicoterapéuticos como medio de reflexión, asociación y expresión del individuo.

Referencias

- Anywhere. (2006). *ANYWHERE*. Obtenido de <https://www.anywhere.com/es/guatemala/travel-guide/musica-y-arte>
- Blasco, J. (1992). El estadio del espejo, Introducción a la teoría del Yo en Lacan. *Espacio Psicoanalítico de Barcelona*, 1-14.
- Chávez, E. R. (2019). Arte y Proyección Psicoanalítica, El artista y su proyección a través de su obra. *DAYA, diseño, arte y arquitectura*. (6), 23-41.
- Cid, A. d. (2013). Desarrollo territorial basado en una estrategia de turismo ecológico y cultural. San Juan Comalapa, Chimaltenango, Guatemala C.A. 1. *Serviprensa*, S.A.
- Filloux, J.-C. (1992). *La Personalidad*. Mexico: Publicaciones Cruz O, S.A.
- Freud, S. (trad. en 1991). *Conferencias de introducción al psicoanálisis (parte III)*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (1901). *Psicopatología de la vida cotidiana (Vol. 6)*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (trad. en 1991). *Conferencias de Introducción al psicoanálisis (parte I y II)*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (trad. en 1991). *La interpretación de los sueños (segunda parte)*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (trad. en 1992). *Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, trabajos sobre metapsicología y otras obras*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (trad. en 1992). *El yo y el ello y otras obras*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (trad. en 1992). *Fragmento de un caso de histeria (Dora) Tres ensayos de teoría sexual y otras obras*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Freud, S. (trad. en 1992). *Más allá del principio de placer*. Buenos Aires: Amorrortu. Hocquart, L. (s.f). El arte según Lacan. s.i.
- Iribas, A. (2004). Salvador Dalí desde el psicoanálisis. *Arte, Individuo y Sociedad*, 16, 19-47.
- LaPlanche, J. (2004). *Diccionario de psicoanálisis (1 ed.)*. Buenos Aires: Pidos.
- Leader, D. (2008). *Lacan para principiantes (1 ed.)*. Buenos Aires: Era Naciente SRL.
- Massota, O. (1991). *Lecciones de introducción al psicoanálisis*. México: Gedisa mexicana, S.A.

Mazariegos, M. (2010). La huella de la subjetividad en el proceso de producción de la obra de arte plástica de los estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla". *Tesis pregrado*. Guatemala: Universidad de San Carlos.

Sampieri, R. (2014). *Metodología de la Investigación (6 ed.)*. México: Mc Graw-Hill.

Saussure, F. de. (1916). *Course in General Linguistics*. McGraw-Hill

Sechel Vela, L. (2002). Interpretación psicológica analítica jungiana de cuatro nahuales mayas: kawoq, kiej, tz'ikin e imox. *Tesis de Licenciatura*. Universidad de Rafael Landívar, Guatemala.

Shiner, L. (s.f). *La invención del arte*. Buenos Aires: Paidós.

Soto, M. (2018). *Maximón y lo inconsciente Colectivo*. Guatemala: Universitaria USAC.

Tubert, S. (2000). *Introducción al Psicoanálisis*. Madrid: EDAF, S.A.

Rodríguez-Terán, R., & Cotonieto-Martínez, E. (2020). Importancia de la epistemología en la consolidación de la psicología como ciencia [Importance of epistemology in the consolidation of psychology as a science]. *Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*, 8(16), 42-47. <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSA/issue/archive>

Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical Investigations*. Blackwell.

Anexos:

1.

Consentimiento escrito de participación en el estudio: Huellas mnémicas sublimadas en el Arte Pictórico; estudio psicoanalítico del arte en San Juan Comalapa.

Se le ha pedido participar en el estudio: Huellas mnémicas sublimadas en el Arte Pictórico; estudio psicoanalítico del arte en San Juan Comalapa.

Los resultados de este estudio contribuirán a establecer la relación entre las variables descritas.

Las entrevistas han sido planificadas para ejecutarse durante 3 sesiones en un horario abierto según la disponibilidad del participante. En estas entrevistas se le solicita brindar su historia personal y artística, se solicita la autorización para la grabación de voz durante las entrevistas, únicamente para facilitar el análisis de datos, así mismo se solicita la autorización de fotografiar algunas de sus obras para el apoyo visual de la presente investigación. Dichas grabaciones y fotografías no serán divulgadas fuera del campo académico de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Toda la información recolectada será manejada con absoluta confidencialidad, será utilizado un seudónimo para dirigirse al participante y que su identidad quede resguardada. Los resultados del presente proyecto no serán compartidos públicamente, únicamente con autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los datos serán usados únicamente con fines académicos y de formación.

La investigación es avalada por la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Si publicamos los resultados de este estudio en alguna revista o libro, no te identificaremos de ninguna manera.

Yo,.....he leído y se me ha explicado los objetivos del estudio. He comprendido las explicaciones en él facilitadas y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he planteado al respecto.

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, ACEPTO y firmo participar en la investigación.

En Guatemalade.....del año 20.....

Firma:

2.

Guion Temático

Las entrevistas a profundidad se realizarán en torno a las siguientes temáticas:

1. Historia de Vida del Sujeto
 - ¿Como se conforma su familia? ¿Me podría contar sobre la vida de su madre?
 - ¿Me podría contar sobre la vida de su padre? ¿Qué es lo que más recuerda de sus padres?
 - ¿Como describiría su relación con las personas? ¿Podría contarme acerca de sus amigos?
 - ¿Podría contarme la relación con su pareja (si la tuviera)? ¿Cómo era la relación con sus padres?
2. Memorias más significativas de la Infancia
 - ¿Qué es lo que más recuerda de su infancia? ¿Podría contarme acerca de sus juegos favoritos en la infancia? ¿Recuerda las amistades de su infancia? ¿Cuál es su recuerdo más desagradable de la infancia? ¿Cuál es el recuerdo mas agradable que tiene de la infancia?
3. Trayectoria Artística
 - ¿Recuerda cómo comenzó su gusto por la pintura? ¿Cuál fue su primera pintura? ¿Qué significa la pintura para su vida? ¿Cuántos años lleva pintando? ¿Cuál es la mejor experiencia que ha tenido en cuanto a su carrera artística?
4. Personajes más importantes tanto en la vida personal como en la vida artística
 - ¿a qué personas más admira? ¿Qué personas lo motivan?
5. Inspiraciones durante el echo creativo
 - ¿Qué cosas más lo inspiran mientras pinta? ¿Cómo surgió la idea en elaboración de su primera obra? ¿Qué sentimientos afloran mientras está pintando?
6. Obras más importantes.
 - ¿Cuál considera su obra u obras más importantes? ¿puede hablarme sobre ellas? ¿Qué siente cuando las ve?

3.

Fotografía: Mural de la Memoria, San Juan Comalapa.