DIBUJOS SINESTÉSICOS: LA EDUCACIÓN Y LAS ARTES

OBED GONZÁLEZ
Escuela de Escritores de la SOGEM

⟩ RESUMEN ⟨

A través de la investigación de archivo y campo, el estudio y la práctica realizada desde enero del 2006 hasta diciembre del 2009, logramos recabar información con relación a la educación y las artes como un camino hacia la formación de humanos, tomando como referencia la experiencia estética tanto en lo personal como en los alumnos. Tuvimos la oportunidad de pasar por ella hasta llegar a la revelación poética con los estudiantes y que en la experiencia personal fue la culminación de un vacío existencial.

Está dividido en tres etapas. La primera es de investigación con relación a la cultura y la educación mexicana en los últimos años retomando algunas cuestiones históricas para ejercer una analogía con América. La segunda es la práctica de las artes dentro de la educación en México a través de la observación, el estudio y la práctica con los alumnos y quien investiga como maestro para confirmar la tesis de la educación intrínseca en los niños y la instrucción como método para la academia hacia una formación humana incluyente. La tercera etapa es la experimentación personal con relación al acto creativo a través del lenguaje emocional durante las fases de un vacío existencial y confirmar que los seres humanos a través del dolor aprendemos; pero también a través del amor realizamos los actos más sublimes.

En esta pequeña recopilación deseamos exponer parte de la primera etapa, que es dibujos sinestésicos, y parte de la última que es el vacío existencial mostrado a través del acto creativo.

Palabras clave: educación; México, humanos, artes, incluyente.

estudiosSOCIALES7.pmd 226 11/02/2011, 13:10

〉ABSTRACT〈

Through archival and field research and the study and practice carried out from January of 2006 to December of 2009, we managed to obtain information regarding education and arts, as a path towards the formation of humans, taking as reference the aesthetic experience both on a personal level and as students. We had the opportunity to experience the process until we reached a poetic revelation with the students, which on a personal level was the culmination of existential emptiness.

This work is divided into three stages. The first refers to the research related to the culture and education of Mexico during the last few years, retaking a number of historical issues in order to perform an analogy with America. The second is the practice of arts within Mexico's education through the observation, study, and practice with the students and whom researches as a teacher in order to confirm the thesis of the intrinsic education in children and instruction as a method for the academy towards an including human formation. The third stage is the personal experimentation in relation to the creative act through emotional language during the phases of an existential emptiness and confirms that human beings learn through pain, but also perform the most sublime acts through love.

In this small compilation we wish to exhibit part of the first stage that is "Synaesthesic Drawings" and part of the last one that is existential emptiness shown through the creative act.

Keywords: Education, Mexico, Humans, Arts, Including.

Sinestesia proviene del vocablo griego: συν, 'junto', y αισθησία, 'sensación': "Sensaciones juntas".

Como maestro, aprendiz de dibujante y escritor, he experimentado los diferentes lenguajes con los que los humanos intentamos comunicarnos, además de la palabra hablada y escrita. La sinestesia la utilizan los poetas para dar más fuerza al verso, se entrecruzan los sentidos: "Mis labios escuchan el olor del latir de tus suspiros".

Hay cuadros que parecen que hablan o que provocan vómito a través de la vista. En el caso de la pedagogía, hay niños a los que se les dificulta el aprendizaje porque tienen esta forma de relacionar sus sentidos. El sinestésico escucha colores; toca olores, ve música. En los años sesenta usaban LSD y mezcalina para lograr estos estados de realidad superior.

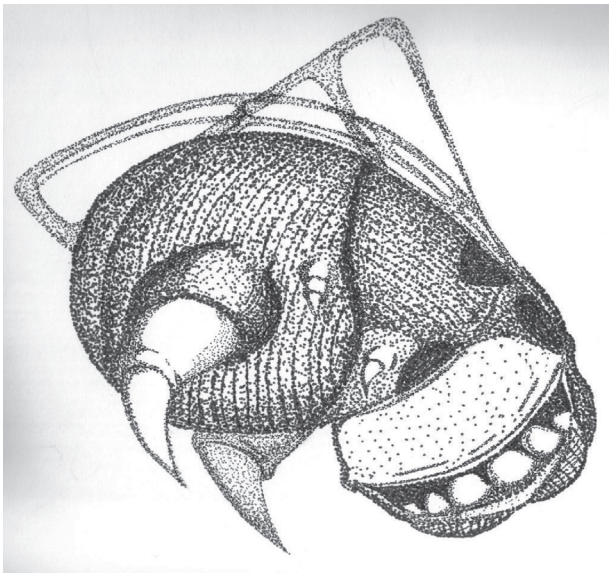
estudiosSOCIALES7.pmd 227 11/02/2011, 13:10

Realizar una serie con el tema "Dibujos sinestésicos" tiene la intención de que el observador ingrese a un estado de confusión al no saber qué es realmente lo que ve y siente; pero que tenga distintas reacciones y sensaciones para que sus sentidos se agudicen y así, darse cuenta que está experimentando la sinestesia. Realmente es una serie de diez cuadros; pero necesito trabajar más con mis muchachos para lograr despertar otra vez el gusto por pintar los dos últimos. Sí no, ¿qué caso tiene llamarles sinestésicos.

Los dibujos están cimentados a través del inconsciente de quien los ejecuta y de quienes están en contacto con él, como en una especie de catarsis grupal.

Este dibujo pertenece a la serie: "Mutaciones fosilizadas" que es el engarzamiento entre la creación literaria y el dibujo.

estudiosSOCIALES7.pmd 228 11/02/2011, 13:10



Apis vernáculo laurus (laurus porque fue encontrado por Laura en lo más profundo de una caverna interna) (int-2008).

El lenguaje emocional a través del acto creativo (apunte de una experiencia personal)

El presente escrito manifiesta la culminación del proyecto a través de la experiencia propia. Exponemos la reacción de la persona a través de un vacío existencial, la forma en que se va creando un lenguaje propio en la interioridad de quien lo experimenta y la manera cómo lo expresa a través del acto creativo. El estado emocional que provoca la invención y percepción de códigos que transgreden la barrera de la lógica para presentarse en una experiencia única donde se enfrentan sentimiento y razón hasta llegar a un acuerdo en el cual la duda todavía está presente.

El humano creativo a través del reconocimiento de su ser logra percibir y a la vez aprovechar la experiencia de lo traumático, la convierte en una tentativa más desesperada hacia una elevación de la consciencia.

Cuando una persona experimenta un hecho traumático se reconoce y lo primero que visualiza es su interior, se abre y mira todos los infiernos que giran derruyendo la egolatría del yo mismo dentro como lava profunda que brota ahogando lo superficial y saca a flote todos aquellos muertos que llevamos dentro y vemos que nos vuelve a oler el estómago a cadáver, y en el silencio nos acogemos para confrontar nuestras necesidades espirituales. La separación y la reunión se manifiestan en ese momento desde su estado energético hasta el biológico. Nos separamos por un tiempo del mundo y caemos en un vacío infinito de nuestro

estudiosSOCIALES7.pmd 229 11/02/2011, 13:10

propio ser para reencontrarnos frente a aquellos espejos que algún día cubrimos con velos y máscaras.

Cuando pasamos por los ductos desconocidos de nosotros mismos comenzamos a reencontrarnos con nuestra niñez, juventud y un presente que fue construido con las estructuras que habíamos mantenido prisioneras en las celdas del inconsciente.

Toda persona ha sentido o tal vez sentirá alguna vez que es un excluido del universo al quebrantamiento de la ilusión, de aquello que pensó era eterno: al resquebrajamiento de saberse enamorado y comprender que ese instante es finito, al mirar el camino recorrido y ver cómo un río de dudas lo arrasa, al ver el tiempo traspasar la fuerza de las palabras y encallarse en los huesos o abrir otra vez la herida de saberse excluido de sí mismo.

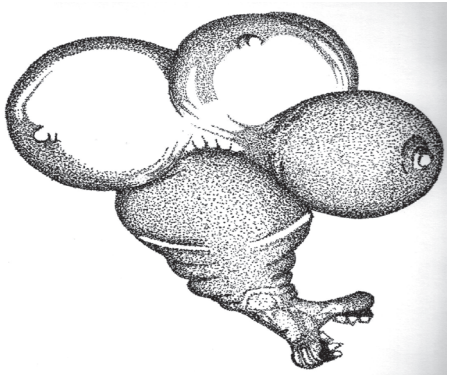
Ante estos eventos, el acto creativo forma un lenguaje que es una representación del momento vivido y en los momentos que la separación se convierte en reunión se crea la sublimación, el reencuentro con el ser y lo sagrado, es en ese instante que la elevación de la consciencia se presenta a través de la *poiesis* en forma de amor al desamor porque el momento de la pasión hacia un objeto deja de ser obsesión, libera el camino hacia la experiencia amorosa que es el ser con el universo y la otredad. Comienza la dialéctica de la unidad con la naturaleza y el silencio, el diálogo de lo abstracto con nosotros, es el escuchar los rumores del estómago de la noche. Nos sentimos distintos y verdaderos.

La separación y el infierno en el acto creativo

Frente a una hoja en blanco el evento traumático comienza a transformarse en algo bello, inquietante, creativo. Todo aquello que ulcera nuestras venas y carcome los pensamientos desmoronados hasta la desintegración de nuestro propio lenguaje interno, se convierte en un nuevo lenguaje, uno propio, aquel donde el ello, tú, ellos y yo, somos nosotros, donde todo y nada se conjugan en vida-muerte. Se transmuta en un lugar donde todo habita y todo se va, donde las palabras se crean, se deshacen y se vuelven a crear.

La revelación poética comienza a manifestarse a través de la experiencia estética, que es el alimento del espíritu, donde lo poético se expresa en un cuadro, un escrito, una palabra, un momento, en la naturaleza.

Aquella persona que comprende que una emoción no expresada es una emoción suicidada, eleva la consciencia y monta en el potro de la creación estética



Litografía de la primera etapa del evento emocional

estudiosSOCIALES7.pmd 230 11/02/2011, 13:10

a la imaginación para enfrentar razón y sentimiento en un mismo lugar, dentro. Para recoger los acentos y pausas y darle ritmo al acto creativo a través de códigos que se convierten en palabras, después en oraciones y terminan en un pensamiento.

Manifestar el enfrentamiento de la separación del sentido de vida a través de la palabra escrita va abriendo una brecha para el reencuentro con la vida pasando antes por la muerte viva.

Retablo con perra acurrucada

Y fue el camino cavernoso y sangrante del odio quien me llevó a la ardiente guarida.

Como rabiosa perra me muerde por dentro, encaja sus colmillos en los tendones de mi ocio. Se suelta, se angustia, derruye. Se avienta por mi boca.

En mi lecho se revuelca, aprovecha mis noches ¡Caray! Hasta ahora me doy cuenta… ya no son mías. En mi roto pecho se acurruca, antes cava; escarba, hiere, lastima, ulcera.

Me sajan las manos a la caricia de su brillante e hiriente pelaje.

Inmóvil mi cuerpo le ama. Pasa por mis costados, por mis pies, por mi frente. Se me monta a cuatro patas, sus profundos y ácidos ojos crótalos se ahogan en mis pupilas como sus garras en mi tórax raso. Ya no sé soñar.

No se conforma con destruir mi carne abierta, ansía destrozar y concebir en polvo mi alma en el ahogo de un mar sangrante de aullidos.

En las grises sábanas del olvido mi deseo en destrucción acelera la demolición de mi espíritu.

Profunda es esta herida de perra.

Rasgado mi dolor suelta antiguos mares de lloros, los dientes se tallan y un confuso veneno inflama mis encías.

Estoy atrapado, aprisionado a sus tetillas mientras ella gruñe a quien se me acerca: bufa; ladra, babea, salta, destroza. Me posesiona.

A largos ratos me lame el oído, más tarde… lo hace jirones. Moja mi anestesiada piel, arruga el hocico y maldice. Gime en brama y al enfriamiento de sus deseos me orina, me produce vómitos de oscuras palabras llagueantes y me desgarra hacia un lugar oscuro e infinito.

De verdad hermano: todos los malditos infiernos se incendian al frote del colmillo de esta perra muerte viva.

Poema escrito en la etapa crucial del evento

Ese momento es como un perro rabioso que busca a quien morder y arrancarle el alma porque es de lo que está hambriento.

En el acto creativo producido por un evento emocional los sentidos se convierten en uno y transmuta a quien lo experimenta en un ser sinesteta, los senti-

estudiosSOCIALES7.pmd 231 11/02/2011, 13:10

dos se entrecruzan y lo convierte en un receptor de sensaciones, emociones y circunstancias. Lo transforma en un garabato de palabras que al final solas se acomodan y crean una idea y una cercanía con la otredad.

La aceptación y el reconocimiento y la reunión

Al presenciar el evento traumático sabemos a donde vamos; con quiénes vamos, para qué vamos, los pensamientos del otro, las palabras en las pupilas de otros, el peso del labio inferior entre nuestros labios, mi voz y la tuya, el lenguaje de los latidos, el porqué de la dirección del viento, el porqué caminamos en la dirección de las manecillas del reloj.

El acto creativo representa vida. En el alejamiento con la existencia el ansia se manifiesta porque todo es caos, las paredes ya no dicen lo mismo, las personas tienen otro lenguaje, en cada paso existen unos ojos que nos acechan, critican, destruyen. La cercanía con lo conocido comienza a ser más lejana, el mundo se voltea y ciudades, árboles, sueños y personas quedan dentro de la tierra. Todo amenaza. Un estruendoso huracán comienza a nacer por dentro y deja entrever nuestros más profundos códigos y mitos para no perecer en el campo de batalla.

Al vislumbrar el acercamiento a la reunión con uno mismo la experiencia de lo pavoroso se convierte en algo sagrado porque abrimos y exhibimos de nuestras heridas lo secreto y las vísceras enredadas en los dedos las mostramos a los demás, toda la enfermedad nuestra la ventilamos para que a la luz del sol público se ventile y seque para desintegrarse en polvo y se confunda con las partículas de la tierra, volver a meter las vísceras y cosernos a nosotros mismos.

Chac mool, litografía en la etapa de reconocimiento

estudiosSOCIALES7.pmd 232 11/02/2011, 13:10

Interiores con regla áurea

A veces me interno en mí
Me extiendo
En un laberinto de espejos deformados me incrusto
Soy la emoción y la calma
la confusión y lo exacto
Me abro a una obsesión de la dispersión imaginaria
retorno a la vivencia de un madejar apasionado
Nada es excepción en la poesía móvil que me sujeta:
Síntesis de la cercana eternidad
Los sentidos en las palabras mías que escucho
máscaras que se entregan en última instancia a una realidad
que es el acto transformador: El poema
Adentro, en esa orgía incestuosa
jadeo, lloro, gimo, codicio, gozo,
deseo, sufro, deleito e imagino en la imaginación de mí
Aquí, dentro, todo se me queda y todo se transforma.
Poema escrito en la etapa de liberación

A manera de conclusión

El regreso a la infancia, a la pubertad, a la aventura, a la melancolía, a la sexualidad, al beso, a la mentira, a la verdad, a la confesión, a la colisión con la realidad y el ser, al encierro consigo mismo, a la indiferencia ante un vacío inminente, ante el aprisionamiento de otro yo que no es y caminar por un desierto donde las dudas son dunas, el acto creativo durante un vacío existencial es el prólogo de un nuevo libro que se escribe revisando páginas de anteriores.

estudiosSOCIALES7.pmd 233 11/02/2011, 13:10

BIBLIOGRAFÍA

Dondis, D. A. (1992). *La sintaxis de la imagen*. "Introducción al alfabeto visual". Barcelona: Ed. Gustavo Gilli.

Fromn, Erich (2000). El miedo a la libertad. México: Ediciones Paidós Iberica.

Freud, Sigmund (1985). *La Interpretación de los sueños II*. Colección "Obras maestras del pensamiento contemporáneo". México: Ed Origen/Planeta.

González Moreno, Obed (1969). Escritor, actualizado en pedagogía. Ejerció la docencia en el Instituto Politécnico Nacional. Ha escrito para revistas como *Espéculo* de La Universidad Complutense de Madrid y en *Scientific Commons* de La Universidad de Saint Gallen en Suiza, entre otras. Con "Dibujos sinestésicos" fue Invitado al *Segundo Encuentro de Arte México Joven Varsovia 2009*. En El Instituto de Estudios Ibéricos e Ibericoamericanos de la Universidad de Varsovia, en Polonia.

Gutiérrez Sáenz, Raúl (1985). *Psicología*. México: Ed. Esfinge.

Machado, Luis Alberto (1975). *La revolución de la inteligencia*. México: Ed. Seix Barral.

Maslow, Abraham (1983). *La personalidad creadora*. México: Editorial Kairós.

Paz, Octavio (1959). *El arco y la lira*. México: Fondo de Cultura Económica.

Russel, Bertrand (1975). *Los problemas de la filosofía*. Barcelona: Ed. Labor.

estudiosSOCIALES7.pmd 234 11/02/2011, 13:10