Cuadernos de Arte Trascendental

El método del arte trascendental Es.Te.Tra.

EXPRESIÓN TÉCNICA TRASCENDENCIA

ES.TE.TRA.
istituto di arte
trascendentale

Esta obra se publica bajo una licencia Creative Commons

La licencia está disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/deed.es

Atribución - No Comercial - Sin Derivadas 2.5 Italia

Usted es libre de

Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes

Atribución. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).

No Comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Sin Obras Derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

El objetivo de este método es estimular el despertar de la conciencia humana a través del dibujo y la pintura y hacer surgir una nueva estética basada en la ética y la espiritualidad conseguidas gracias a la coherencia entre la práctica artística y el estilo de vida.

El método Es.Te.Tra. es un acrónimo de Expresión, Técnica y Trascendencia en italiano: ***Espressione, Tecnica e Trascendenza***.

Su estructura sigue el ciclo natural de desarrollo del niño y del artista. Muchos artistas se han detenido en la pura expresividad, mientras que otros la han aumentado con la técnica pasando después a la trascendencia. Pero también hay muchos ejemplos en los que la técnica ha ocultado la expresión dando como resultado una exhibición vacía.

Actualmente, en el arte contemporáneo se ha perdido tanto la expresión como la técnica, y en esta situación de crisis es impensable una trascendencia a menos que no se vuelva a dar valor a la espiritualidad en el arte[1]. El arte se ha vaciado de su alma y creemos que sólo mediante una profunda formación humana y artística es posible liberar de nuevo la parte más profunda del ser humano.

La didáctica del método Es.Te.Tra se basa en tres fases cuaternas que se basan en la necesidad de recuperar una unión profunda y primordial con la pintura como medio sagrado para entrar en contacto con uno mismo y el Universo (Expresión), para desarrollar adecuadamente el lenguaje y la técnica de representación gráfica y pictórica (Técnica), para superar a continuación la superficialidad del estilo e ir más allá del saber-hacer, sintetizando un lenguaje personal, único, universal e intensamente espiritual (Trascendencia).

1. Vedi il testo della conferenza La Spiritualità nell'Arte Trascendentale, scaricabile sul sito: www.estetra.org

Objetivos del método

El método Es.Te.Tra. permite a las personas descubrir y orientar el propio talento artístico hacia la creación de obras de arte vivas e intensas de las que se desprende su fuerza espiritual. Se basa en ejercicios simples que se apoyan en la conciencia de sí, es decir, el nivel de atención adecuado para avanzar. Gracias a los muchos instrumentos técnicos que se aprenderán será posible orientar la expresividad y creatividad de cada uno para trasladar la propia espiritualidad al arte.

El nivel de conciencia que se alcanza al final del taller es el principio del verdadero camino que es único y personal, pero que en su profundidad aúna a todos los seres humanos que con humilde y atenta búsqueda han ido más allá de la apariencia.

A diferencia del arte-terapia, en la que el medio artístico es un instrumento a favor del bienestar, el método propuesto no tiene objetivos terapéuticos[2]. Su objetivo es ofrecer técnicas y procedimientos para la realización estética de la profundidad humana a fin de ponerse en contacto con lo Sagrado y traducir lo Profundo[3].

Esta traducción se consigue principalmente a través de dos vías que, en realidad, son un sola: la vía estética y la vía estática. La belleza[4] me eleva como ser humano. Lo que me eleva como ser humano también es lo bello.

El método es un camino de transformación ética y estética, en el que la materialidad de la existencia se eleva mediante la liberación de las contradicciones hacia una mayor coherencia personal y social[5].

2. El arte-terapia es uno de los descubrimientos más profundos e interesantes en los que se utiliza el arte para favorecer el bienestar en los casos de fuertes o leves desequilibrios patológicos. El hecho de que estas metodologías resulten también eficaces en personas que no están enfermas es sintomático y nos permite entender lo "enferma" que está nuestra sociedad. Pero para nosotros es importante resaltar que si el objetivo del arte-terapia es el equilibrio psicofísico, para nosotros constituye la base para poderse encaminar a un desarrollo estético-espiritual que tiene como objetivo la trascendencia, o bien la ruptura del gran bloque energético y creativo causada por el miedo a la muerte.
3. Silo describe lo Profundo y lo Sagrado en Notas de Psicología, Y. Multimage 2008. "De la Profundo no se puede hablar", así escribe porque es una experiencia que trasciende el estado normal de conciencia, pero puede tener recuerdos y traducciones puesto que la conciencia registra este contacto.
4. Lo bello aquí expresoado no es aparente sino sustancial. Véase la conferencia Ética y Estética, que se puede descargar en el sitio www.estetra.org
5. Véase el texto de la conferencia La No Violencia en el arte Trascendental, que se puede descargar en el sitio: www.estetra.org

Fases formativas

A. Expresión

Desde los 16 meses de vida hasta los 6-7 años nuestra creatividad es pura y rica de invención. Después de la entrada en la escuela, nuestra pureza se va doblegando hasta convertirse en una repetición infantil de la que únicamente unos pocos logran salir. El desarrollo gráfico del niño no va en paralelo a su crecimiento intelectual derivado de la lectura, la escritura y las matemáticas, que hacen que desarrolle las categorías conceptuales y cognoscitivas que no logra traducir gráficamente. Ahora el niño ve detalles y datos de la realidad que conoce cada vez más, pero no los sabe reproducir sobre el papel. El niño no está contento con sus dibujos y este malestar y sufrimiento lo llevarán a abandonar el dibujo y la pintura.

Nuestra pedagogía parte de la recuperación de aquellas emociones espontáneas y de gran energía de los primeros años de vida, para orientarlas ordenadamente a apoderarse del garabato, de la forma, de la alegoría y del espacio bidimensional del papel.

Esta primera cuaterna se caracteriza por el descubrimiento de la dimensión expresiva del garabato y de sus articulaciones. La principal referencia de la búsqueda es nuestra interioridad.

A.1. Génesis

Se trata de ver todo como si fuera la primera vez para reconfigurar el propio espacio interior. Se trata de un segundo nacimiento. Se surge en un espacio vacío y se trata de entender cómo se produce el movimiento del garabato en este espacio hasta comprender las correspondencias entre el garabato y estados interiores y mentales, entre garabato, gesto, emoción y pensamiento.

A.2. Forma

Una vez que se ha entendio que el garabato es una traducción de la energía, se pasa a idear e imaginar las formas de la realidad. Lo que se fija en el papel ya no son signos descodificados, sino imágenes relativas al mundo externo. El garabato se convierte en una narración en figuras, en formas cargadas de significado. Se inicia la representación figurativa comprendiendo el significado profundo de las alegorías.

A.3. Espacio

Los símbolos y las alegorías producidos por el artista no viven aisladas, sino en un espacio que los contiene y que los pone en relación entre ellos. Este espacio es la proyección del espacio interior de representación en el que no es indiferente la posición y la relación entre los diversos contenidos expresados. Para comprender los significados alegóricos del espacio bidimensional es necesario, como en cada uno de los pasos, observar las diferentes sensaciones que este provoca en relación con la colocación de las formas en el papel y preguntarse sobre ello.

A.4. Profundidad

A través de los signos, las figuras y el uso del espacio del papel, el niño interno llega a querer comprender y utilizar la profundidad como una nueva dimensión de la representación. El espacio ya no se limita al folio, sino que se abre, se proyecta hacia la profundidad creando de este modo otro mundo que vive de las mismas reglas visuales de la realidad. La conquista de la perspectiva permite a la conciencia dar un salto importante en su capacidad de organizar los contenidos formales delante y atrás. La tercera dimensión corresponde a una ampliación global de la percepción y la representación.

B. Técnica

Si la primera cuaterna se ha caracterizado por el descubrimiento de la forma, la segunda se basa en el descubrimiento de la energía. La energía se da principalmente mediante la luz en sus diferentes formas. La primera forma de la luz es el espacio-luz, la segunda la materia-luz y la tercera la calidad-luz o color. Cuando se ha entendido el modo en que la luz actúa y modela la realidad externa se puede comprender que es de vital importancia para representar el mundo espiritual de la interioridad humana. La luz es movimiento del espíritu (percepción), mientras que la forma es movimiento del cuerpo (gesto).

La principal referencia de la búsqueda es la copia del auténtico.

B.5. Luz

La luz es el fenómeno principal de la visión y de la representación. La luz es energía. Es preciso saber reconocer los muchas calidades de la luz y el modo en que actúa sobre las cosas para trasladar después estas vibraciones a nuestro cuadro. En este caso nos ayuda la técnica, a través de varias fases de elaboración, a capturar y reproducir la sustancia inmaterial que carga de particulares significados nuestra obra. La luz es también fundamental en las representaciones interiores y desde siempre es sinónimo de despertar de la conciencia y de aumento del conocimiento. Una abertura interior y un movimiento del espíritu acompañarán el empleo que haremos de la luz, así como a todos los elementos del método.

B.6. Materia

La materia, cualquiera que ella sea, se manifiesta gracias a la luz que la revela. Pero no sólo revela los semblantes, para nosotros es importante entender que entre las distintas materias existe una sustancial diferencia vibratoria, bien percibida por los antiguos.

Se trabajará con las alegorías de los cuatro elementos: tierra, aire, fuego, agua. Para cada una de las formas de las distintas materias nos acompañaremos con ejercicios de copia del auténtico utilizando varias formas de resonancia. En esta fase nos interesa ver que lo común en cada diferente sustancia siempre es la resonancia con el operador, y cómo vibra en relación con los muchas materias y colores.

B.7. Color

Acción y pasión entre la luz y las tinieblas, el color revela las cualidades más humanas de la luz. Si la luz blanca es lo divino, el color es su encarnación en lo humano. A cada color, como a cada materia, corresponde un movimiento de la energía psicofísica y una diferente vibración y localización. Todas este distintas relaciones, como desde los primeros pasos del método, aumentan el conocimiento y el conocimiento del medio y de uno mismo. Esta inseparable estructura conciencia-mundo, se hace cada vez más sutil y ligera pasando del primordial e instintivo signo a la refinada y volátil luz de los colores.

B.8. Energía

Cuando la forma, la materia, la luz y el color nos hacen entender que existe una unidad estructural de la percepción y la representación, en la que ninguno de estos elementos puede existir sin el otro, empezaremos a entender como las energías psicofísicas van cambiando y transformándose al cambiar estos aspectos. Esta mutación o metamorfosis puede ser dirigida por el operador en una dirección de elevación y purificación de la energía. En esta fase se trabaja prestando sobre todo atención a las modificaciones interiores anulando, o tratando de anular, la separación entre conciencia y mundo. El cuadro se convierte en uno solo con los movimientos interiores del operador y la preocupación estética es cada vez más una cuestión de registros y no de imágenes. Esta interiorización extrema, nos lleva a pintar directamente dentro de nosotros, a partir de un

fuera que ahora se ha convertido en un dentro. Ya no se pinta con el ojo, sino con todo el cuerpo, y serán fundamentalmente la cenestesia y cinestesia los sentidos que orientarán nuestras operaciones.

C. Trascendencia

Se llega a esta fase habiendo experimentado la estrecha relación que hay entre representación y energía psicofísica, y de qué manera el operador dirige y orienta dicha energía hacia el descubrimiento de sí mismo. En la primera cuaterna ha prevalecido el autoconocimiento, en la segunda, la resonancia con el mundo a través de la copia del auténtico. En esta última fase se trata de renacer a partir del caos, esto es, la destrucción intencional de la estructura anterior para dar lugar a un nuevo renacimiento donde se decide resaltar y prestar atención a un único tipo de energía.

Ahora que se conoce la base instintiva y la rendición de la realidad, se decide de manera "ética y estética" seguir y desarrollar únicamente los elementos unitivos y que elevan el espíritu. Se trata de un trabajo de transferencia y de transformación de sí mismo a través de la pintura y de transformación de la pintura a través de nosotros mismos orientados por la "belleza". Se busca la belleza en lo que se hace. Esta búsqueda de la belleza tendrá que corresponder a un registro de éxtasis y de inspiración, de ética y de unidad interior.

Se parte de lo feo y de lo informe para transformar la materia gris en algo sublime.

La principal referencia de la búsqueda es nuestra exterioridad en la copia de lo auténtico que se transforma gracias a nuestra interioridad. Es la fase creativa por excelencia.

C.9. Caos

En este paso se unen la expresividad primordial y la técnica de copia del auténtico. Nos mueve el deseo creativo. Se inicia sin pensar en nuestra copia, pero "destruyendo" lo que vemos apoyándonos en nosotros mismos. Se traduce de manera desordenada e instintiva la percepción externa sin ninguna regla ni inhibición. Se hace salir lo que tiene que salir. El caos tiene que devolver la materia bruta, la energía primordial. Después de esta primera fase el caos se ordena y orienta, haciendo emerger la belleza, que es armonía, euritmia, coherencia, resonancia, participación y compenetración.

C.10. Transferencia

Se parte siempre del caos, pero en este caso se trata de una imagen mental caótica y no de una copia del auténtico. Se trata de entender qué hay dentro de este caos utilizando los instrumentos adquiridos en la primera cuaterna. De la comprensión estructural del propio caos, se ordena lo llevando a la práctica la disciplina dada por la observación del auténtico. Se utiliza la materia prima de la imaginación y de la expresión primordial para modelarla según la experiencia adquirida con la técnica de la copia de la realidad. En este caso la búsqueda de las referencias reales está al servicio de la imaginación y no el contrario. En esta fase, el cuadro está compuesto por varios momentos energéticos que dialogan entre ellos, de una "historia" visual, en la que los elementos internos del cuadro pasan de un estado tosco de caos a uno elevado de purificación y dirección. Se pinta una escena de metamorfosis donde el tema central es la representación de una trasferencia y transformaciones de energías.

C.11. Intencionalidad

Movidos por el deseo creativo que intenta realizar en el mundo un "objeto" mental suyo, se procede trasladando los propios contenidos interiores organizándolos en función de la carga energética de la expresión de la primera cuaterna, pero en este caso fruto de una mayor complejidad y definición. Se trata de salir de la relación instintiva inmediata y de construir

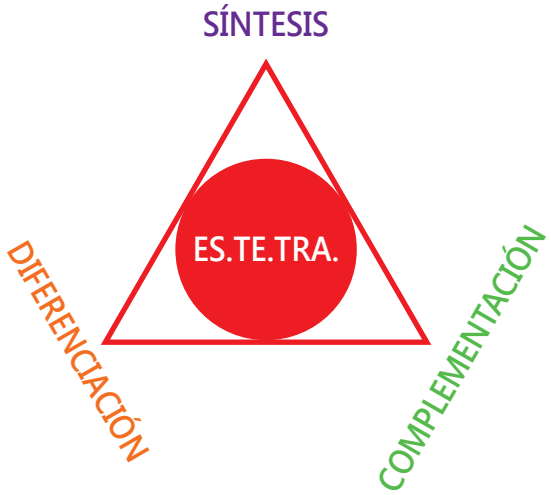
una composición en la que se sumen muchos momentos creativos y de inspiración. La pintura se hace construcción de más elementos, como si de una poesía se pasara a componer un soneto. La materia externa eleva y hace que crezca la materia interior hacia una entidad energética orientada por la intención del operador que se formaliza en un Propósito[6]. Esta intención está unida a lo que llamamos Realidad Pura. Se realiza una obra que sirva de procesador o trasmutador energético mediante un trabajo que quita todo lo secundario y deja en el cuadro lo esencial.

C.12. Trascendencia

Esta última fase se caracteriza por estar realizada directamente en un estado de conciencia inspirada[7]. Es la fase más delicada, ya que se sabe que la inspiración, como estado de alteración de la conciencia, no se puede obtener de manera automática. Se tratará de desarrollar y de reforzar todos los procedimientos aprehendidos en el método de predisposición y de inspiración. Por este motivo no habrá ningún tema ni ninguna indicación para orientarnos, sino que se experimentará exclusivamente la pintura como un camino de meditación libre sin ningún condicionamiento. Es fundamental para desarrollar este paso el vacío o silencio mental. Únicamente alcanzando este vacío se podrá experimentar una fuerte tendencia a ir más allá, a trascender las formas y las técnicas adquiridas hasta ahora.

Características del método

El método se basa en algunas prácticas características propias. En general, se trata de una meditación dinámica a través de la observación y la dirección de los propios contenidos orientadas hacia una expresión estética y, viceversa, es decir, mover y observar qué sucede en el espacio de la tela para entender y observar los propios contenidos interiores. Por lo tanto, el método se basa en este circuito infinito de retroalimentación entre el acto expresivo lanzado y el registro de lo que ocurre en este diálogo incesante. En la primera cuaterna se meten contenidos, en la segunda se ordenan y en la tercera se purifican. Las fases se pueden definir también de diferenciación o análisis, implementación o relación ordenada y, por último, de elevación en una nueva estructura.



6. El Propósito, introducido por Silo en ***Apuntes de psicología***, es más que un proyecto o una intención, es una dirección hacia la que se dirige toda la estructura de imágenes, por ello es complejo y articulado. Su fuerza está en la carga afectiva que actúa compresentemente, detrás de cada cosa que hacemos o, en nuestro caso, creamos.

7. Siempre en ***Apuntes de psicología,*** Silo describe este estado como una estructura de conciencia que permite comprensiones y estructuraciones del mundo en una forma especial, más amplia y profunda. En la conferencia ***La Espiritualidad en el arte***, se explica de manera resumida este estado.

Amar los propios errores

Estas operaciones son mentales; es la mente la que ordena a la mano lo que tiene que hacer y cómo tiene que acompañarla. La mano y el cuerpo a su vez nos darán sensaciones, y también el resultado conseguido sobre la tela o el papel, que la mente captará y valorará lo que desea y lo que resulta correcto y lo que no desea y que resultará incorrecto. Los errores estarán a la base del método. Sólo a través de los errores y las dudas se podrá avanzar. Es un método que se basa mucho más en el fracaso que en el éxito. El éxito se alcanzará una vez, mientras que los errores serán muchos.

Llegar al vacío

El método no sirve para aprehender en sentido "materialista", creyendo acumular nuevos elementos y conocimientos, aunque así ocurrirá, pero será de forma diferente a la tradicional. Efectivamente, no se trata de un trabajo de **añadir**, como con el plástico o la arcilla, por ejemplo, sino de **quitar** como en la escultura. Se verá que no se puede crecer artísticamente a menos que uno se libre progresivamente de los "ruidos" que impiden la creatividad, la lucidez, la limpieza, el cuidado o el soltarse.

Enseñarse a sí mismo

Las operaciones que se van pidiendo a quien aplica al método son tan complejas y personales que es imposible que un enseñante pueda orientar el trabajo. Se entra en una región tan íntima y compleja que el papel del enseñante consiste únicamente en indicar las estrategias y los pasos, pero lo que ocurrirá será completamente subjetivo, y los resultados finales reflejarán los distintos niveles de profundidad. Dadas las indicaciones a los investigadores, su tarea consistirá principalmente en enfrentarse a los problemas y encontrar las soluciones. Los problemas serán diferentes para cada uno y por lo tanto también las soluciones que ellos adoptarán.

Puntos de apoyo

A fin de tener aquella ternura y apertura que nos permita no juzgar nuestros errores, dejarnos llevar y experimentar una liberación hacia el vacío y ser capaces de orientar todo este proceso de desestructuración, muerte y reconstrucción, hará falta apoyarse en actitudes específicas que llamamos puntos de apoyo, porque serán los puntos fuertes de nuestro modo de trabajar orientándonos en las dificultades y en las resistencias que este recorrido nos pondrá de frente.

Conciencia de sí

Es un nivel de atención donde observamos lo que hacemos y lo que nos sucede simultáneamente. Es el estado básico para trabajar con el método.

Descripción

Apuntar sin juzgar lo que nos sucede es fundamental para fijar y sintetizar en un segundo momento las experiencias realizadas. Este proceso es la base del autoaprendizaje.

Percepción sutil

Es un modo de abrir los sentidos para percibir elementos hasta este momento desconocidos. Se trata de un sentir con apertura poética y con un cierto silencio mental. Esta actitud abierta y libre de prejuicios nos llevará a descubrir la dimensión profunda de los sentidos cuando se unen al espíritu.

Representación mental

Se trata de reforzar la propia capacidad de imaginar mediante el desarrollo de la permanencia, del brillo y de la selección de imágenes.

Tono

Se refiere al tono de energía que se trata de

mantener en todas nuestras operaciones. Un tono de fuerza y atención que nos permita dar el máximo posible necesario para afrontar y superar todas las resistencias que encontramos. Se trata de sentir motivación y entusiasmo por las tareas que se desarrollan.

Pulcritud

Todo debe ser cuidado como si fuera sagrado, como si fuera lo más importante en este momento para nosotros. Es este cuidado lo que vuleve sagrado al trabajo y no al revés. Es el operador el que da valor y profundidad a las cosas y a sus operaciones. La belleza es intencional.

Permanencia

Un poco y todos los días, como el agua que horada la roca. No se consigue superar grandes obstáculos con acciones fugaces y momentáneas. Es necesario que se siga el método como un estilo de vida y de percepción que nos acompañe lo máximo posible en el cotidiano y que se exprese con su máxima potencia en los talleres.

Autor

Simone Casu. Estudioso de los procesos creativos en el arte, maestro de técnicas de aprendizaje basadas en la auto-educación.

Co-autor de libros sobre la metodología de base VE.RA.DI. (Ver, Razonar, Diseñar; www.veradi.eu). Publica con la editorial Macro ediciones una edición moderna del tratado de pintura de Leonardo Da Vinci, encargándose de la traducción al italiano moderno, la reorganización de los párrafos, las ilustraciones y los comentarios críticos para hacerlo comprensible y accesible después de quinientos años de su primera redacción.

Durante más de veinte años se esforzó por la difusión y la construcción interna y social del Nuevo Humanismo Universal.

La Sala de la meditación, en el Parque de Estudio y Reflexión de Attigliano en Umbria, Terni (www.parcoattigliano.eu).

ES.TE.TRA.
instituto de arte trascendental

El instituto Internacional de Arte Trascendental toma nombre del acrónimo de su metodología didáctica: Expresión Técnica Transcendencia ES.TE.TRA.©

Se ocupa de la búsqueda y el desarrollo de los contenidos espirituales del arte y en el arte. Obra a nivel nacional e internacional dentro de la corriente de pensamiento y filosofía de vida del Nuevo Humanismo Universalista fundado por Mario Rodriguez Cobo, conocido como Silo.

Su espiritualidad se inspira en el El Mensaje de Silo que se expresa en todo el mundo y en particular en los muchos Parques de Estudio y Reflexión edificados en varios rincones del planeta.

Colabora a la red mundial de los Centros de Estudio a Humanista, C.E.H.

Sus propuestas son sobre todo educativas y se dirige a artistas y bachilleres en materias artísticas. También hay muchas actividades les abiertas a principiantes y a a los amantes del arte.

El instituto, en constante fase de desarrollo, es operativo del 2005 y ha instituido muchos seminarios y un curso anual. Actualmente sólo en Italia y en los países de lengua española.