

LA ALQUIMIA TRANSFORMADORA DEL ALMA

La psique humana ha sido representada en el arte y la literatura de múltiples formas, dependiendo del enfoque y la perspectiva del artista o escritor. Desde el punto de vista psicológico, la psique consiste en un proceso de satisfacción de la mente mediante el cual el artista crea una obra que cumple una necesidad emocional o intelectual. Dicha necesidad emocional en muchas ocasiones está relacionada con la parte más oscura de la psique humana, aquella que atormenta al individuo y que genera un sentimiento de desesperación existencial y ansiedad ante la soledad, el miedo, el caos, etc. La contemplación activa de la obra por parte del espectador es una parte importante del proceso, pues completa el significado que el artista le otorgó.

En esta sección haremos especial mención a artistas tales como Francis Bacon, Edvard Munch y James Ensor, que supieron plasmar la psique en el arte a través de sus expresiones únicas y poderosas de las emociones humanas: vulnerabilidad y angustia existencial. Son autores conocidos por su exploración intensa y visceral de la condición humana a través de sus retratos expresivos. El sufrimiento de los autores será representado en los cuadros de forma grotesca, desfigurada y distorsionada. De este modo, los autores enfatizan las emociones crudas y su tormento interior. El uso del color, la luz y la composición en la representación de figuras grotescas y exageradas crea una sensación de inquietud, tensión y desasosiego reflejando la complejidad psicológica de la experiencia humana.

El sol se estaba poniendo y el aire se hizo rojo, como la sangre, sentí como si un grito hubiera atravesado la naturaleza. Sentí un grito. Pinté ese cuadro, pinté el aire y las nubes como sangre. El cuadro, El Grito, el friso de la vida.

(Edvard Munch – *Cuadernos del alma*)

En cuanto a la representación de la psique en la literatura, hemos considerado oportuno tratar en esta sección el libro *Cuadernos del alma*, perteneciente también a Edvard Munch (1863-1944). El pintor nos introduce en su visión pesimista de la vida, la cual destaca a lo largo de su producción, donde sobresalen sentimientos como la angustia, la muerte o la melancolía. Además, en la sección disponemos de ejemplares como *Alfred Kubin als Buch illustrator*, que recoge las ilustraciones de este pintor austriaco, o *30 litografies* de Ramon Calsina, en las que podemos observar imágenes sobre la transformación caricaturesca del exterior a través del interior del alma.

También encontramos esta idea en *El retrato de Dorian Gray* de Oscar Wilde (1890), en el que la pintura se emplea como espejo de la moral y la ética de sus acciones. De este modo, se ha conseguido crear un recorrido en torno a la idea de la psique como transformadora exterior del artista, siendo este un espejo del alma, pues así han conseguido plasmarlo en cada una de las obras los autores escogidos para la misma.