

PRIMAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

EN RELACIÓN A LA GUÍA	3
Objetivo general	3
Nivel	3
Áreas de estudio	3
Resumen de la guía pedagógica	3
¿QUÉ ES UN GRITO?	4-5
¿Qué es un grito?	4
<i>Primalis</i> , el grito primal	4-5
ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS	6-8
<i>Sublimis</i>	6
El grito en el arte, una iniciación	7
• <i>El grito (1893)</i> Edvard Munch	7
• <i>Knigi (1924)</i> Alexandre Rodtchenkoo	7
Preguntas para el debate	8
Aplicación práctica	8
PRIMAL	9
Actividad para el hogar	9
Presentación	9
Reflexión en clase sobre la actividad	9
APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS	10
Redacción de un <i>slam</i>	10

EN RELACIÓN A LA GUÍA

OBJETIVO GENERAL

Permitirle al estudiante explorar diferentes formas de traducir una idea en una imagen en función de una creación mediática. Dar cuenta de su experiencia de creación. Desarrollar su espíritu analítico y sintético en vistas de dar un juicio de orden crítico y estético. Desarrollar su apertura a los otros, su escucha y su respeto por las diferentes personalidades de sus pares.

DESTINATARIOS

Nivel secundario

ÁREAS DE APRENDIZAJE

Educación artística

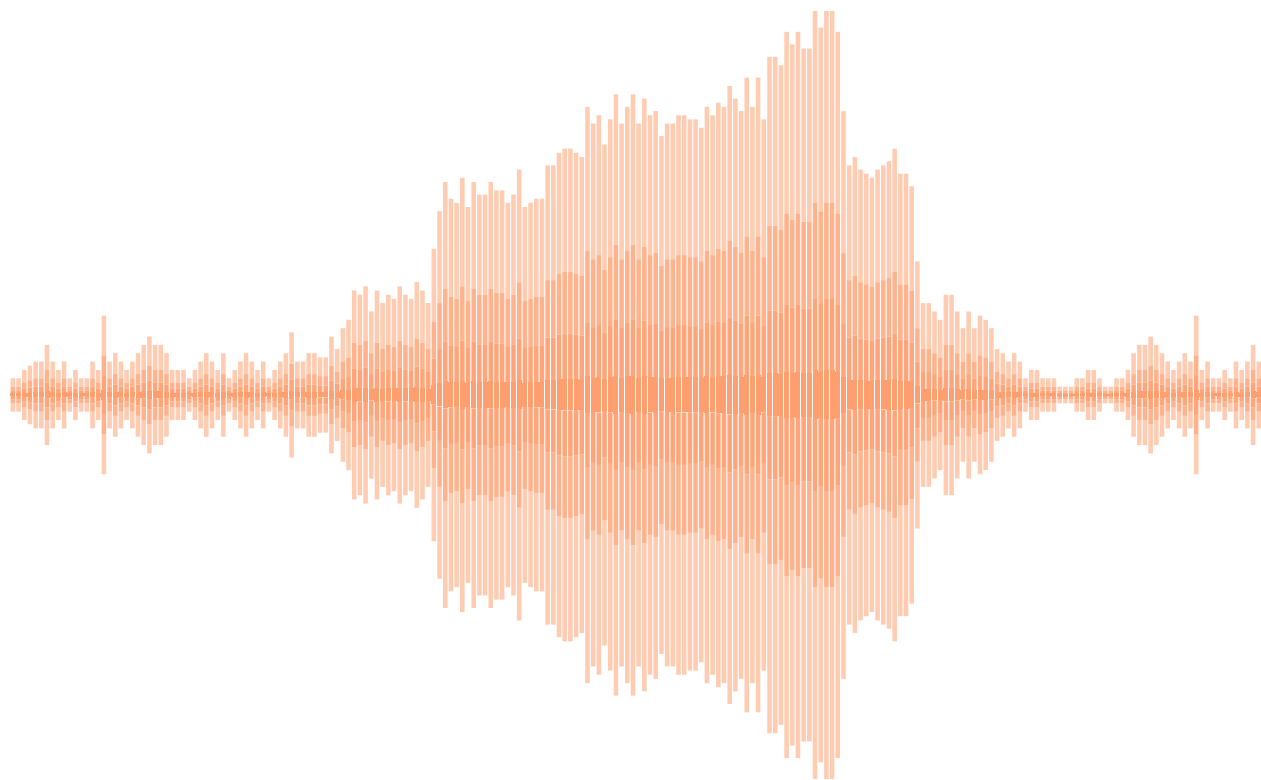
Formación ética y ciudadana

Lengua

RESUMEN DE LA GUÍA PEDAGÓGICA

Esta guía se propone devolverle ciertos aires de nobleza al grito, una forma de expresión con frecuencia subestimada y reprimida que es, sin embargo, una parte intrínseca del ser humano. De hecho, ¿qué es el grito? El estudiante será invitado a reflexionar en torno a este interrogante y a desarrollar su propia interpretación.

La guía trabaja mediante el enriquecimiento de la definición del grito, aportando pistas y referencias para la discusión, y una introducción al concepto de grito primal. Un repertorio de obras artísticas les permitirá relacionar el grito y el arte brindando pistas “sublimas” para reconocer el grito en sus diferentes formas simbólicas. Las instrucciones guiarán a los estudiantes al sitio interactivo Primal, para que creen un video inspirado en obras de arte y debates sostenidos en clase. Se trata a fin de cuentas de una actividad de reinversión que invitará a los estudiantes a transponer sus conocimientos en forma de un texto declamado, en un ambiente de escucha y apertura.

INICIO

Invite a los estudiantes a examinar desde diferentes perspectivas la función del grito, su significado y el lugar que le confiere la sociedad. Invítelos luego a descubrir el concepto del grito primal y a meditar sobre sus funciones terapéuticas.

¿QUÉ ES UN GRITO?

Para vos, ¿qué es un grito? Dé el paso inicial para la actividad formulando esta pregunta a los estudiantes, y haciendo una puesta en común de sus ideas. Según el sesgo de la discusión e inspirándose en las siguientes preguntas, propóngales luego expandir su definición del grito.

- △ ¿Cuál es el primer instinto del niño que sale del vientre de su madre? ¿Cuáles son luego las diferentes funciones de los gritos del lactante?
- △ Una vez que el niño domina el lenguaje, ¿cuál es el lugar del grito?
- △ ¿En qué situaciones grita el niño, el adolescente, el adulto?
- △ Desde el punto de vista social, ¿a quién asociamos con el grito? ¿Está permitido gritar? Si es así, ¿en qué contexto? ¿Cuáles son las situaciones donde está mal visto o prohibido gritar?
- △ ¿Por qué creés que se quiere enmarcar y amordazar al grito?
- △ ¿En qué tipo de actividad deportiva se grita? ¿Por qué te parece que se grita en la cancha?
- △ ¿Existe una diferencia entre el grito del hombre y el grito del animal?

PRIMALIS, EL GRITO PRIMAL

La palabra *primal* viene de la palabra latina *primalis*, que significa “que retorna a las fuentes”. El psicólogo estadounidense Arthur Janov (1924) inventó en la década del sesenta el concepto de grito *primal*, una terapia que permite, gracias al grito, volver a la fuente del sufrimiento. Según Janov, cada ser humano tiene sentimientos reprimidos, una carga oculta por mucho tiempo (a veces desde la primera infancia), de la cual es posible liberarse. El hecho de gritar permitiría liberar una parte de esos sufrimientos estancados, un poco como si rastrilláramos el fondo de un lago, haciendo que emerjan a la superficie todas las aguas turbias. A través de esta terapia, Janov invita a los humanos a dejar el uso de la palabra de lado por un instante, con el fin de reencontrarse con su parte animal, su grito primal.

« El grito define la brecha irreductible entre el hombre y el animal. Es sólo por extensión que uno puede hablar de grito en las especies animales para designar una emisión sonora determinada por herencia instintiva y la intención de expresar el miedo o el dolor. El grito del animal es un grito mecánico. Puesto que existen jirafas y cormoranes, todas las jirafas y todos los cormoranes poseen el mismo grito. En la selva, el grito de Tarzán distingue al hombre de todos los animales aulladores. Cuando el hombre aúlla, es el animal aullando en él, como víctima torturada por su verdugo, o bien es que la humanidad en él se derrumbó y él abandonó el campo del lenguaje simbólico. (...). Cuando un hombre grita, expresa y hace presente en su grito el fondo [de los sentimientos humanos]. El grito no sale de su garganta, sale de sus entrañas. (Fuente: Arthur Janov, *El grito primal (The Primal Scream)*, Ed. Champs Flammarion, [1970] 2009, p.11) »

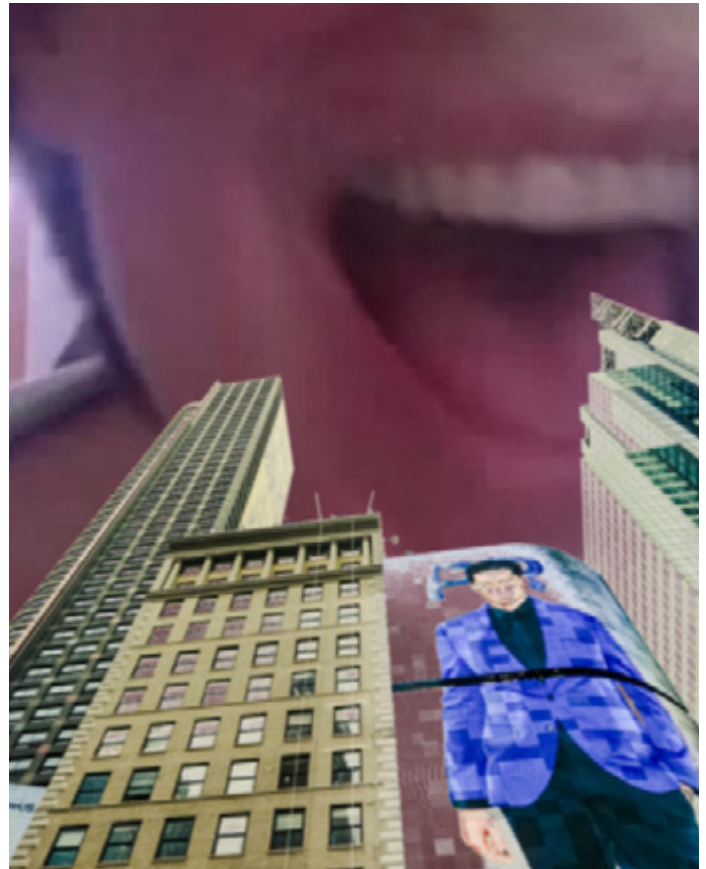
Guías para la reflexión personal

Sondee las reacciones iniciales de los estudiantes, revisando ciertas partes del texto.

- △ En tu opinión, ¿qué significa la frase: “El grito del animal es un grito mecánico”?
- △ ¿Qué significa la frase: “Cuando el hombre aúlla, es (...) porque ha desertado el campo del lenguaje simbólico”? ¿Por qué el grito y el lenguaje son opuestos?
- △ ¿Cuál es la diferencia entre un grito que proviene de la garganta del ser humano y un grito que proviene “de sus entrañas”?
- △ ¿Cuál es la gama de emociones que un grito puede expresar?

Siguiendo el espíritu del concepto de grito primal, invite los estudiantes a formar parte de experiencias cotidianas y personales en relación con el grito.

- △ ¿Qué emociones expresás con mayor intensidad? ¿Te pasa a veces de gritar para expresarlas?
- △ ¿Cómo te sentís cuando estás ante alguien que grita?
- △ ¿Qué haces para desahogarte y sentirte mejor? ¿Un grito tendría los mismos efectos?
- △ ¿Qué rol tiene el grito en el deporte? ¿Podés citar ejemplos donde el grito esté presente en el deporte?
- △ ¿Qué viste últimamente que te haya sorprendido en Internet (YouTube, redes sociales, etc.)? ¿Cuáles fueron tus reacciones? ¿Te dieron ganas de gritar?
- △ ¿Podés nombrar hechos de la actualidad que te den ganas de gritar de alegría? ¿De dolor? ¿De indignación?
- △ ¿Tenés la impresión de que ciertas personas cercanas a vos reprimen sus gritos? ¿Creés que los ayudaría liberarse de esas pulsiones?
- △ ¿Qué gesto creativo podrías proponer para expresar tus sentimientos más fuertes? ¿Se podría expresar el grito a través de este gesto creativo?

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS

Anuncie a los estudiantes que las obras que van a descubrir en el siguiente repertorio tienen todas una relación con el grito, pero que éste se encuentra a veces sublimado. Invítelos a explorar la noción de lo sublime, para facilitar la identificación y el análisis de la presencia del grito en cada obra.

SUBLIMIS

Un número incalculable de artistas han deseado, a lo largo de los tiempos, sublimar a través del arte sentimientos muy fuertes. La expresión “esta obra es sublime” es entonces significativa: la raíz latina *sublimis* designa aquello “que está alto, elevado en los aires”. Así, cuando decimos que una obra es sublime, hacemos referencia a algo mayor que una cualidad estética. Una obra es sublime porque nos hace reflexionar, nos fascina, nos sobrepasa. Sinónimo de una cierta perfección, el adjetivo “sublime” se diferencia del verbo “sublimar”.

El verbo “sublimar” fue inventado por los alquimistas de la Edad Media, para quienes la sublimación era un sinónimo de transformación, ya que practicaban una ciencia que fusionaba la química y el misticismo. Los alquimistas deseaban especialmente descubrir el secreto para sublimar la materia en oro. Nadie, hasta el día de hoy, parece tener tal conocimiento, ni poseer la piedra filosofal (otra gran búsqueda alquímica). Sin embargo, el concepto de la sublimación ha permanecido. La psicología utilizó el término para hablar de pulsiones que son transpuestas o transformadas. Por ejemplo, podemos decir que una persona sublima sus pulsiones agresivas de forma consciente o inconsciente (a través de gestos, a través del deporte, las artes o... gritando, inada más ni nada menos!).

Asociado al campo de las artes, el término designa entonces la habilidad de *metamorfosear* las emociones, las ideas o los estados para darle una cierta forma definida (una pintura, una escultura, una *performance*, una coreografía, etc.). Eso vuelve en cada persona que se tome su tiempo para descubrir e interpretar la obra, cuyo sentido se revela a veces conmovedor, frecuentemente extraordinario y siempre diferente.

- △ ¿Una obra de arte debe ser necesariamente “bella”?
¿Podés nombrar ejemplos de obras que consideres feas o perturbadoras, pero que transmitan un mensaje fuerte?
- △ ¿Alguna vez tuviste la impresión de que una obra “te ayudaba” (inspirándote, ayudándote a comprender una situación o a conocerte a vos mismo)?
- △ ¿De qué forma se podría sublimar la expresión del grito a través del arte? ¿Podemos sublimar la expresión del grito sin que haga referencia directa al grito?
- △ ¿Conocés obras que tengan el grito como tema?

EL GRITO EN EL ARTE, UNA INICIACIÓN

Invite a los estudiantes a descubrir el siguiente repertorio de obras. Guíelos en primer lugar para adentrarse en la obra y luego descubrir su historia y significado. Finalmente, con ayuda de las guías de reflexión provistas luego de cada obra, pídale que evalúen la importancia de la obra y que reparen en la presencia del grito.

EL GRITO (1893) EDVARD MUNCH

<http://arte.about.com/od/Obras-De-Arte/ss/El-Grito-Edvard-Munch.htm>

Edvard Munch [1863-1944]

Edvard Munch fue un pintor expresionista noruego. Muy joven, debió lidiar con una realidad muy dura: la enfermedad y muerte de seres queridos. Testigo de la agonía de su hermana, de la muerte de su madre y, un tiempo más tarde, de la de su padre, Edvard Munch se volcó a expresar por medio de la pintura el sufrimiento provocado por el duelo y la soledad. Si sus pinturas fueron al comienzo de un estilo muy realista, lentamente se volcaron a un trazo más expresivo y evocativo. En 1893, emprendió la realización de *El friso de la vida*, una serie de obras que resumió como “un poema sobre la vida, el amor y la muerte”.

[El grito \(1893\)](#), la obra más conocida de Munch, es parte de esta serie. Paralizado en una expresión de pavor, un ser mira hacia adelante, con las manos en la cara. Separado por la diagonal de la barandilla, la mitad derecha del cuadro evoca una naturaleza tumultuosa. Hacia la izquierda, dos personajes se alejan, acentuando la soledad del personaje. ¿Por qué grita? El origen del grito está fijado en un enigma que nadie puede resolver. ¿Y si se tratase de un espejo que proyecta una imagen y quien lo mira? A todos nos tocaría entonces esta reflexión: ¿Quién sos y por qué tenés miedo?

- △ Si esta obra emitiese un sonido, ¿cuál sería?
- △ En tu opinión, ¿qué emociones sublima?
- △ ¿Podés describir la naturaleza representada en el cuadro? ¿Qué sentís en relación con ella?
- △ ¿Conocés obras que tengan el grito como tema?
- △ Si el personaje se transportara a otro escenario (el pueblo, una habitación), ¿tendría el grito el mismo significado? Cite diferentes ejemplos para poner en relación diferentes entornos y diversos significados del grito.
- △ En tu opinión, ¿por qué este cuadro es tan famoso?

KNIGI (1924) ALEXANDRE RODTCHENKO

<http://arttattler.com/Images/Europe/Netherlands/Amsterdam/FOAM/Alexander%20Rodchenko/Lily-Brik-Poster.jpg>

Alexandre Rodtchenko [1891-1956]

Alexandre Rodtchenko fue uno de los fundadores del constructivismo, un movimiento artístico de la vanguardia rusa. En su deseo por romper con las formas clásicas y tradicionales del arte, e inspirado por el despegue de la industrialización y el desarrollo urbano, los constructivistas privilegiaron las formas y los ejes geométricos. Artista multidisciplinario, Alexandre Rodtchenko sintió la necesidad de traducir la realidad que lo rodeaba a través de diferentes disciplinas: la escultura, la pintura, la fotografía y el diseño gráfico.

El afiche *Knigi* (1924) tuvo una considerable influencia sobre el desarrollo del diseño gráfico moderno. Es de hecho una de las primeras veces que un afiche fusionó diferentes técnicas artísticas: fotografía, composición de formas geométricas y tipografía. El resultado es contundente: la voz de la mujer (Lily Birk, la compañera de Rodtchenko) parece materializarse sobre la forma de las letras, tomando su expansión como un grito, un llamado que resuena a través de la ciudad. *Knigi* significa “libros”, ya que el afiche desea oponerse al oscurantismo, alentando a los ciudadanos a informarse y documentarse.

- △ Si esta obra emitiese un sonido, ¿cuál sería?
- △ ¿Cuáles son las diferencias entre el grito de Rodtchenko y el de Munch?
- △ ¿En qué se diferencian un mensaje gritado de un grito solo?
- △ ¿Qué tipo de mensaje podríamos transmitir hoy en día mediante un afiche similar?
- △ Este afiche, ¿tendría el mismo alcance que en 1924? ¿Qué diría?

PREGUNTAS PARA EL DEBATE

- △ ¿Cuál es la obra que más te marcó?
- △ ¿Pensás que cada uno interpreta las obras de arte de una manera diferente?
- △ A simple vista, ¿podemos sentir la naturaleza de los sentimientos que tenía el artista al crear la obra?
- △ ¿Conocés otras obras de arte que experimenten con el grito?
- △ ¿Hay gritos en el cine? ¿En la música? ¿En la cultura popular? ¿Cuáles son sus significados?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Invite a los estudiantes a comenzar la investigación sobre otras obras que sublimen el grito. Ellos podrán presentar por turnos una obra de su elección y preparar algunas preguntas para que la clase interactúe y reconozca la presencia del grito.

PRIMAL

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

[Presentación de Primal y de las funciones del sitio, seguido del procedimiento]

Invite a los estudiantes a contribuir a una obra colectiva participando de la experiencia interactiva Primal. Pídales luego que reflexionen sobre la concepción de su creación en video y que formulen sus intenciones.

Para los estudiantes: Si quieren grabar sus gritos en casa, asegúrense de avisarle a la familia y a los vecinos (si están cerca), para experimentar sin interrupciones y para evitar la visita inesperada de los bomberos...

PRESENTACIÓN

Invite a cada estudiante a presentar su creación en video y a contextualizar la dimensión artística y simbólica de sus elecciones. Esta presentación se puede hacer en clase o como un diario de la experiencia que los estudiantes entregarán al finalizar la actividad.

- △ ¿Qué emoción quisiste expresar a través del grito?
- △ ¿Por qué elegiste esas imágenes creativas?
- △ Tu obra terminada, ¿refleja tus intenciones iniciales? Si no es así, ¿por qué?
- △ Tu grito, ¿tendría un significado diferente si hubieras elegido otras imágenes para acompañarlo?
- △ ¿Hay alguna obra de arte que te haya inspirado?

REFLEXIÓN EN CLASE SOBRE LA ACTIVIDAD

Una vez que los estudiantes hayan explorado el sitio *Primal* y visionado las creaciones de video, inicie una discusión en clase para resaltar y evaluar los diferentes puntos de vista de cada participante.

¿Cuál fue el nivel de dificultad del ejercicio y qué explica sus dificultades? ¿Qué disfrutaste? ¿Qué te pareció difícil?

¿Qué sensaciones te aportó esta experiencia? ¿Te sentiste fuerte, poderoso? ¿Vulnerable?

¿Cómo reaccionó tu entorno? (familia y amigos)

¿Le tenés miedo a la mirada de los demás o a que te juzguen?

¿Cómo se inserta tu creación en la obra colectiva?

Estas creaciones de video, ¿tendrían un significado diferentes si estuvieran presentes en un contexto diferente? (que

no sea *Primal*)

¿Tendrían otro significado si se hubieran realizado en otro país?

En tu opinión, ¿se puede conocer a alguien a partir únicamente de su grito?

En tu opinión, ¿podemos entender el sentido de un grito sin más explicaciones que el grito mismo?

Después de esta experiencia, ¿percibís los diferentes tipos de grito?

¿Te parece que todos deberían hacer este ejercicio? ¿Por qué?

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

REDACCIÓN DE UN SLAM

Un *slam* es una suerte de torneo de poesía en el que varios oponentes recitan poemas y un jurado determina quién resulta ganador. El público tiene un rol protagónico, dado que se lo incita a participar (silbando, abucheando o alentando a quienes están recitando). Los mejores poetas de *slam* son aquellos que ponen en juego tanto cualidades teatrales (presencia escénica, buen ritmo, modulación de la voz, lenguaje corporal y emotividad), como aspectos de la creación poética (metáforas y recursos estilísticos propios del género, concisión, ingenio, etc.).

Propóngale a los estudiantes escribir y recitar en clase un texto de poesía *slam*. Invítelos en primer lugar a investigar sobre este peculiar arte de la oratoria. Pueden buscar información sobre los orígenes de la poesía *slameada*, e incluso buscar ejemplos en YouTube.

Luego, pídale que trabajen en pares para componer un texto y recitarlo en aproximadamente dos minutos. A semejanza de las veladas de poesía *slam* que muchas veces se limitan a un tema, invite a los aspirantes a *slammers* a inspirarse en la cita de Henri Michaux: “Gritamos para callar lo que grita”. Siendo el *slam* una poesía libre que pregona la apertura espiritual y la fluidez de expresión, el tema no es más que un punto de partida a partir del cual todos los caminos están abiertos.

Si lo desean, los estudiantes pueden inspirarse en la siguiente gama de emociones para componer la esencia del texto: la ira, la rebeldía, el placer, el miedo, la ansiedad, la vergüenza, el rechazo, la desesperación, la soledad, la tristeza, la alegría, la frustración. Recuérdeles también que el ritmo de una poesía *slameada* yace a veces en la repetición de frases clave, que permiten consolidar la estructura del texto dejando libre camino a las estrofas.

Finalmente, invite a cada equipo a recitar su texto en clase, en un ambiente de apertura y escucha. Inicie una discusión inspirándose en las siguientes cuestiones:

- △ En tu opinión, ¿por qué el *slam* se recita en público en lugar de ser publicado? ¿Cuál es la función de la voz y el rol del público?
- △ ¿Alguna vez te marcó o conmovió la lectura de poesía, de letras de canciones, o de *performances* orales? ¿Por qué?
- △ ¿existe algún texto o situación que se ajuste a la expresión “un grito del corazón”? ¿Cuál?

Puede igualmente proponerle a los estudiantes llevar un diario para documentar sus procesos, inspiraciones y sus borradores de escritura. Ese diario será entregado y evaluado al finalizar la actividad.

Bibliografía (para saber más sobre el grito primal)

Arthur Janov, *El grito primal (The Primal Scream)*, Ed. Letra de Nube, 2014.