

HISTORIAS DE LA PSICOLOGÍA Y DEL ARTE EN LA PLATA

**HÉCTOR CARTIER Y LA ENSEÑANZA DE LA
PSICOLOGÍA EN EL CIRCUITO ACADÉMICO DE
BELLAS ARTES**

María Cecilia Grassi / mceciliag81@yahoo.com.ar

Laboratorio de Historia de la Psicología. Secretaría de Ciencia y Técnica / Psicología 1.
Facultad de Psicología. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Si se observan los programas de las materias de carreras proyectuales y vinculadas a las artes de las facultades de nuestro país (Diseño Gráfico o en Comunicación Visual, de Indumentaria, Industrial, Arquitectura, Plástica, etcétera), es altamente probable que se encuentren contenidos relacionados a la psicología o se halle directamente mencionada en los planes de estudio una materia denominada Psicología del Arte. Pero ¿cómo y cuándo fue este entrecruzamiento entre la psicología y el arte (en un sentido amplio) en el circuito académico de nuestro país? ¿En qué contribuyó y contribuye la psicología al estudio de estas disciplinas para que esté presente en los planes de estudio? ¿Qué traducciones operaron y operan sobre los contenidos de la psicología para que sea un lenguaje útil para hablar sobre temas de arte?

Es claro que estos interrogantes son de una amplitud que amerita una investigación mayor y de alcance nacional. No obstante, dieron lugar a un proyecto más acotado que pretende analizar desde una perspectiva histórico-crítica de la psicología la recepción y los itinerarios, en especial de las teorías de la Gestalt, en la enseñanza académica de las carreras de diseño, de arquitectura y de artes visuales de las ciudades de La Plata y de Buenos Aires en el período que va de 1956 a 1985.

En este trabajo abordaremos, específicamente, desde una perspectiva histórico crítica, la figura de Héctor Cartier (1907-1997) y su desempeño en la cátedra Visión en La Plata, debido a que fue un actor social clave en la incorporación de la *Gestalttheorie* [teoría de la forma] a la enseñanza académica y al campo artístico visual platense de la década de los sesenta (De Rueda, 2007a, 2007b; Devalle, 2009, 2015; Paineira, 2013; Carranza, 2013). Sin hacer una historia individualista, típica de enfoques historiográficos tradicionales, el objetivo es situar qué aportes de esta teoría y de otras vinculadas a la psicología de manera más indirecta (como la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty) fueron incorporados a la enseñanza y con qué fines. Para ello, se relevarán programas de la materia de esos años con el fin de reconstruir la bibliografía específica y los contenidos que intentaban transmitirse a partir de esta.¹

Se toma como antecedente una investigación previa que derivó en la tesis de doctorado *Arte abstracto y Psicología de la Gestalt en la Argentina. Una historia de la psicologización del estudio de la forma y el color (1944-1953)* (Grassi, 2019). Allí se analiza el uso teórico y plástico de las teorías de la Gestalt por parte de los artistas concretos de la década de los cuarenta para fundamentar sus diversas producciones textuales y artísticas. Este primer momento *local* de psicologización del estudio de la forma y del color fue uno de los elementos clave en la conformación posterior de la currícula académica y ejemplificó de modo patente la participación de la ciencia en el discurso moderno del arte.

Nuestra hipótesis rectora plantea que, entre 1950 y 1960, en el marco de entender la forma desde una perspectiva más científica dentro del ámbito académico-artístico, la *Gestalttheorie* se convirtió en un discurso privilegiado en ese proceso de modernización. No obstante, si bien consideramos que el antecedente del arte concreto debe tenerse en cuenta como una primera traducción (local) de la Gestalt, suponemos que en la incorporación de esa teoría a la práctica pedagógica formal se dieron nuevas traducciones y se sumaron nuevos desarrollos, incluso más específicos como la psicología del arte de Rudolf Arnheim.

1 Asimismo, este trabajo se inscribe en un proyecto de investigación acreditado «Psicología y orden social: controversias teórico-políticas en las intervenciones de la psicología en la argentina (1900-1990)» (S050), dirigido por la doctora Ana María Talak.

Encuentros entre el arte y la *Gestalttheorie*: la Bauhaus y el arte concreto argentino

La psicología de la Gestalt, encabezada por Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka y cuyos inicios pueden situarse a principios del siglo XX en Alemania, es una teoría que no abordó solo temas referidos a la percepción y sus leyes para explicar el funcionamiento de esta última. Sin embargo, estos desarrollos se convirtieron en el aporte más difundido y en un tema clave en las artes visuales. A nivel de la enseñanza, podemos mencionar una primera experiencia que incorporó la Gestalt como teoría fértil para el arte (además de los desarrollos específicos sobre arte de la misma) y que, a su vez, fue un movimiento inspirador en nuestro país: la Bauhaus. En aquella escuela de arte, diseño y arquitectura, creada en 1919 en Weimar, se dieron conferencias, existieron contactos interpersonales y circularon los temas de la Gestalt entre alumnos y profesores. Por ejemplo, Arnheim visitó la escuela en Dessau durante 1927 y publicó un artículo en *Die Weltbühne* (un periódico alemán de intelectuales de izquierda) en donde destacaba, en clave Gestalt, la unidad en el edificio aún en la pluralidad de objetos y señalaba la gratificación visual que eso generaba. En 1929, el psicólogo Karl Duncker habría reemplazado a Köhler en una conferencia para los docentes y los alumnos, entre los que estaba presente Paul Klee, quien habría utilizado las imágenes de algunos experimentos de Wertheimer en pinturas como *Blaue-Nacht* (1937) (Teuber, 1976). Otro de los psicólogos que dio una conferencia sobre la percepción, en este caso sobre el contraste simultáneo y la relación figura-fondo, fue Count Karlfried von Dürckheim. En aquella oportunidad Josef Albers había asistido y retomó algunos temas vinculados a ella en sus obras como la serie denominada *Homenaje al cuadrado* y en su libro publicado en la década de los sesenta *Interaction of Color* [La interacción del color]. Moholy-Nagy, en el *vorkurs* [curso preliminar] planteaba a sus estudiantes ejercicios de composición de objetos o de búsqueda de soluciones con materiales descartables o en desuso (estudios de equilibrio), que emulaban los experimentos con móviles funcionales de Duncker (por ejemplo, la construcción de un péndulo a partir de elementos en apariencia inapropiados). A su vez, los alumnos también reconocían retrospectivamente la presencia de esta psicología en la formación propuesta por la escuela. Por ejemplo, Kurt Kranz recordaba como significativas en su vida de estudiante de la Bauhaus las teorías de Christian von Ehrenfels (en algún sentido, precursor de los trabajos de la Gestalt), de David Katz y de Koffka (propia mente gestálticos) (Grassi, 2013, 2019).

Asimismo en el plano local, en la década de los cuarenta en Buenos Aires el arte también se encontró con la Gestalt. En este caso, los itinerarios de la psicología fueron tamizados directamente por la experiencia de articulación con el arte ya consumada en la Bauhaus y la transmisión oral (y a través de los *Bauhausbücher*) que llevó a cabo la fotógrafa alemana Grete Stern. Los jóvenes Tomás Maldonado, Alfredo Hlito, Lidy Prati y Gyula Kosice, entre otros, fueron parte del circuito porteño que se congregó alrededor de la figura de Stern y quienes tomaron contacto con los debates y las obras de Piet Mondrian, Klee, Walter Gropius, Theo van Doesburg, etcétera, que aparecían en las publicaciones mencionadas. El grupo local de artistas hizo de ambos contactos (humano y bibliográfico) una *traducción de la traducción* ya consumada por la Bauhaus, que derivó luego en la incorporación de la teoría de la psicología de la forma a sus manifiestos, textos y obras. Otra figura clave en este proceso de articulación psicología-arte a nivel local fue el crítico de arte brasileño Mário Pedrosa, de quien solo

diremos que articuló la psicología de la Gestalt y el arte de manera provechosa, tanto para el arte de su país como para el nuestro y que en el intercambio con los concretos difundió sus interesantes ideas sobre el tema (Grassi, 2019).

Ahora bien, consideramos que estos entrecruzamientos de la psicología y el arte a nivel internacional en una experiencia pedagógica (la Bauhaus) junto con el que se consumó en la década de los cuarenta en el arte concreto argentino (por fuera de la academia) constituyen dos antecedentes significativos para comprender la incorporación de la teoría de la Gestalt a la enseñanza en las carreras referidas al arte, el diseño y la arquitectura en La Plata y en Buenos Aires.² A continuación, mostraremos cómo la materia Visión (aunque mencionaremos eventualmente otras, posteriores), dictada tanto en La Plata como en Buenos Aires, incluyó esta teoría psicológica en la enseñanza en el marco de ofrecer visiones científicas sobre la forma que sirvieran al arte y al diseño. De ahí que resulte necesario indagar la figura de Cartier como uno de los actores clave en el proceso de circulación de la psicología en el ámbito académico artístico.

Encuentros entre el arte y la *Gestalttheorie*: Héctor Cartier y el ámbito académico

Si bien es cierto que sobre la recepción de la *Gestalttheorie* en el ámbito académico artístico local no se han hallado investigaciones específicas ni en el campo de la historia del arte ni en el de la historia de la psicología argentinas, podemos situar algunos trabajos como los de Verónica Devalle (2009, 2015, 2018), María de los Ángeles De Rueda (2007a, 2007b), Lalo Paineira (2013) o Martín Carranza (2013) que hacen mención de este proceso, aunque no profundizan en él dado que no forma parte de sus objetivos de indagación. De todos modos, es interesante señalar la coincidencia de todos estos autores respecto a la relevancia de Cartier en esta recepción, docente que ingresa formalmente a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1956 como titular de la materia Teoría del Color y Composición de la carrera de Plástica (a lo largo de los años se llamará Teoría del Color y, finalmente, Visión). Sucintamente, la materia apuntaba al estudio y al manejo de formas plásticas y a la consideración de los elementos, las partes y las totalidades acentuando el aspecto psicológico de la percepción (Nessi, 1982).

Esta materia no era una creación propia de La Plata, sino que Visión (dependiente del departamento homónimo) había sido creada primero en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y luego en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1956, y constituía un ejemplo de la incorporación de saberes científicos como base para la exploración perceptiva. En ese marco, la teoría gestáltica y los trabajos de Arnheim, en particular *Art and Visual perception. A psychology of the creative eye* [Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador] (1954), tuvieron un papel significativo. Carlos Méndez Mosquera, Alberto Le Pera, César Janello, Gastón Breyer y Rafael Onetto fueron algunos de los docentes que estuvieron en esa cátedra de la UBA, y cuyo nombre puede asociarse también a la circulación del texto *Vision in motion* [Visión en movimiento] de Moholy-Nagy (Devalle, 2015).

² Otro antecedente relevante es la experiencia de la Hochschule für Gestaltung (HfG) de Ulm, Alemania, en la que participará como docente Tomás Maldonado en 1954. Allí, según el propio Maldonado, se ocupará sistemáticamente de la vinculación de la psicología de la Gestalt con el arte y el diseño (Comunicación personal, 25 de octubre de 2014).

Por su parte, De Rueda (2007a) señala sobre el campo estético platense (que oscilaba entre el informalismo y la abstracción geométrica) las renovaciones que se transmitían desde las clases de Cartier (también docente en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón) y de Manuel López Blanco. Ambos combinaban *nueva visión*, existencialismo, fenomenología y psicología de la Gestalt. El contexto institucional platense, al igual que el porteño, estuvo caracterizado en los años cincuenta por el pasaje de escuela a facultades y, previo a ello, por la creación del Bachillerato de Bellas Artes (BBA) de la UNLP (Devalle, 2009).

Al igual que en Buenos Aires, lo *moderno* fue incorporado a la currícula académica de varias cátedras, razón por la cual la Gestalt también estaba presente en cátedras como Visión, inicialmente a cargo de Cartier.

En primera persona, Pinceira (2013) rescata la figura de Cartier en la formación intelectual y artística de los jóvenes que crearon el Grupo Sí en 1960 que adhería al informalismo. Si bien se trata de un relato autobiográfico, es interesante cómo el autor destaca que la psicología y la fenomenología de la percepción con proyección estructuralista eran parte de los contenidos de las clases de Cartier que determinaron, de alguna forma, las producciones del grupo platense, que incluso estaba totalmente alejado de una propuesta más *racionalista* como la de grupos abstractos de la década de los cuarenta.

En definitiva, diversas investigaciones coinciden en que la llegada de Cartier a La Plata trajo aparejada la llegada de la *Gestalttheorie* a la Escuela Superior de Bellas Artes, o al menos significó su inclusión formal en el programa de una materia. Pero ¿qué contenidos o qué ideas eran las relevantes para la formación en aquel entonces? ¿Qué bibliografía se utilizaba para transmitirlos?

Los programas de Teoría del Color y Composición o Visión durante los años en los que estuvo Cartier (1956-1965), quien había formado parte del proceso de renovación de la enseñanza en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón (del que Janello también participó), se basaban en una enseñanza en la que el estudiante debía experimentar y reflexionar con las figuras, los colores y la organización e incluía a autores como Koffka y Arnheim dentro de la bibliografía (De Ponti, 2012). Entre los propósitos de la nueva enseñanza se hallaba el estudio de la base psicológica de la integración de la línea, el espacio, el color, el valor y la textura y también, la relación figura-fondo, el cerramiento o la buena forma entre otros temas (Cartier, 1963, 1982).

Con respecto a la bibliografía, además de los libros mencionados de Arnheim y de Moholy-Nagy, aparecían títulos específicamente vinculados al ámbito psicológico: hallamos entre las referencias los textos *Fenomenología de la percepción*, de Maurice Merleau-Ponty, *Psicología de la forma*, de Paul Guillaume, y *Psicología de la forma*, de David Katz. Esta inclusión, teniendo en cuenta que se trataba de un enfoque decididamente psicológico del estudio de la composición y la forma, no debe llamarnos tanto la atención. Sin embargo, es más interesante resaltar en esta instancia que esta misma bibliografía formaba parte del material de consulta de los artistas concretos de la década de los cuarenta (Grassi, 2019). Cartier tenía una relación cercana con ellos y compartía algunas visiones sobre la necesidad de renovar la formación academicista que la Asociación Arte Concreto Invención (AACI) criticaba con firmeza (De Ponti, 2012).

Por lo tanto, se observa cierta continuidad teórica con el arte concreto en la propuesta de Cartier en lo que podríamos denominar la *psicologización del estudio de la forma y el color*, que consiste en las formas de utilizar los experimentos ópticos y las leyes de la percepción desarrollados por la teoría de la Gestalt en el campo del arte y en la incorporación de esos discursos psicológicos a los planteos teóricos de artistas, de críticos, de docentes y de alumnos. Para ello, entendemos por *psicologización* la forma en que los saberes psicológicos aportan nuevas maneras de entender o de hacer cosas por fuera del campo específico (Chávez, en prensa; Talak y otros, 2008) desafiando las fronteras disciplinares y gestando traducciones a lenguajes no estrictamente psicológicos que no necesariamente atienden a la lógica del discurso científico y que, en ocasiones, recrean y aportan nuevos sentidos que son retomados luego por la psicología.

Algunas reflexiones finales

Afín a los discursos renovadores del arte abstracto de mediados del siglo XX, puede considerarse a Héctor Cartier como una figura clave en la introducción de la *Gestalttheorie* al ámbito académico artístico platense (y porteño también). Como vimos, esta introducción se basó en un proceso previo que hemos denominado psicologización del estudio de la forma y el color llevada a cabo por los artistas concretos de la década de los cuarenta.

Esto se evidencia en el enfoque psicológico de los contenidos y en el material bibliográfico utilizado para los programas de la materia Visión (1956-1965) de la que Cartier estaba a cargo. Respecto de este material, hay una clara recurrencia de los textos utilizados por los artistas concretos de aquellos años como, por ejemplo, los miembros de la AACI o del Perceptismo. Esta repetición, lejos de las coincidencias azarosas, muestra una continuidad teórica justificada en la necesidad de renovación del campo académico que muchas veces había sido señalada desde esos movimientos. No obstante, a futuro será necesario profundizar en los contenidos de los programas y en la propuesta teórica de Cartier, y en las formas de traducción que docentes y alumnos pudieron haber llevado a cabo para hablar y experimentar sobre el arte con un lenguaje psicológico.

Referencias

- Carranza, M. (2013). Intercambios sobre la enseñanza del diseño en la Argentina desarrollista. El caso de la Escuela Superior De Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata. *Anales del IAA*, 43(2). Recuperado de <http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/index.php/anales/article/view/117>
- Cartier, H. (1982). Supuestos normativos de la educación plástica. En O. Nessi (Dir.), *Diccionario temático de las artes en La Plata* (pp. 348-360). La Plata, Argentina: Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
- Chávez, J. (en prensa). Psicología e Identidades profesionales: negociaciones, disputas y controversias para ser como somos y hacer lo que hacemos. En A. M. Talak (Coord.), *Psicología, política y sociedad*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila.
- De Ponti, J. (2012). *Entre la universidad, la empresa y el estado. Trayectorias personales, saberes y prácticas en la génesis del diseño industrial y de la comunicación visual en la Argentina. Décadas 1950 y 1960* (Tesis de maestría). Recuperado de <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.460/te.460.pdf>

- De Rueda, M. (2007a). El campo artístico visual en La Plata (1958-1968). *Arte e Investigación*, 12(6), 86-90. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/19894>
- De Rueda, M. (2007b). Preludio a la avanzada artística en La Plata 2: E. A. Vigo Vanguardia y reacción. Ponencia presentada en las 3.ª Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Projectuales. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/39301>
- Devalle, V. (2009). *La travesía de la forma*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Devalle, V. (2015). La materia «Visión» en la enseñanza de la Arquitectura en la Argentina. *Estudios del hábitat*, 13(2), 61-70. Recuperado de <https://revistas.unlp.edu.ar/Habitat/article/view/1183>
- Devalle, V. (2018). Iniciativas dispersas pero entramadas. Visión en arquitectura y diseño. *Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores del Arte (CAIA)*, (12), 98-107. Recuperado de http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=articles/article_2.php&obj=307&vol=%2012
- Cartier, H. (1963). *Programa sintético de Teoría del Color y Composición*. La Plata, Argentina: Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
- Cartier, H. (1982). Supuestos formativos de la educación plástica. En A. O. Nessi (Ed.), *Diccionario Temático de las Artes en La Plata* (pp. 348-360). La Plata, Argentina: Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
- Grassi, M. C. (2013). La Psicología de la Gestalt y la Bauhaus: una historia de intercambios e intersecciones (1919-1933). *Eñ. Revista de Humanidades Médicas y Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología*, 5(2), 1-33. Recuperado de <http://www.ea-journal.com/en/numeros-anteriores/72-2015-03-23-15-24-55/622-la-psicologia-de-la-gestalt-y-la-bauhaus-2>
- Grassi, M. C. (2019). *Arte abstracto y psicología de la Gestalt en la Argentina. Una historia de la psicologización del estudio de la forma y el color (1944-1953)* (Tesis de doctorado). Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/77425>
- Nessi, O. (1982). *Diccionario temático de las artes en La Plata*. La Plata, Argentina: Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.
- Painceira, L. (2013). *Blues de la calle 51. Collage del Grupo Sí, vanguardia informalista y los comienzos de los años '60 en La Plata*. La Plata, Argentina: Ediciones de Periodismo y Comunicación, Universidad Nacional de La Plata.
- Talak, A. M., Chayo, Y., Macchioli, F., Del Cueto, J. D., García, L. N. y Sánchez, M. V. (2008). La psicologización de la sexualidad en Argentina (1900-1970). *Anuario De Investigaciones Facultad de Psicología*, 15, 169-177.
- Teuber, M. L. (1976). *Paul Klee: Paintings and Watercolors from the Bauhaus Years, 1921-1931: Exhibition Catalogue* [Paul Klee: pinturas y acuarelas de los años de la Bauhaus, 1921-1931: catálogo de la exposición]. Iowa, Estados Unidos: Des Moines Art Center.