

Arte Terapia como provocadora de conocimiento. Arte Terapia como posible herramienta en tratamientos psicopedagógicos

Adriana Farias

RESUMEN

El presente trabajo plantea en forma intertextual la relación existente entre la psicopedagogía y arte-terapia, abordando la posibilidad del uso de la dinámica arte-terapéutica para el tratamiento de quienes padecen dificultades en el aprendizaje. Este fue presentado durante el VI **Encuentro de artes e terapias y III Encuentro internacional "CONVERSANDO SOBRE A ARTE EM SUAS DIFERENTES LINGUAGENS NA ARTETERAPIA"** realizado en Rio de Janeiro en septiembre del 2007. Se inscribe asimismo en la investigación presentada en el marco del programa de incentivos a docentes – investigadores universitarios del Ministerio de Educación de la República Argentina (decreto 2427/93) para el año 2007, denominado "Aportes para la construcción del marco teórico del espacio del arte con objetivos terapéuticos. Hacia una redefinición de arte terapia en la educación universitaria", del cual soy co-directora.

Key words: Psicopedagogía. Arte-terapia. Aprendizaje. Posibilidad. Inteligencia. Creatividad.

ABSTRACT

The present work raises in an intertextual way the existing relation between psicopedagogía and art-therapy, approaching the possibility of the use of art-therapeutic dynamics for the treatment of those who have difficulties in the learning. It was presented during the VI **Encuentro de artes e terapias y III Encuentro internacional "CONVERSANDO SOBRE A ARTE EM SUAS DIFERENTES LINGUAGENS NA ARTETERAPIA"** celebrated at Rio de Janeiro in September of 2007. It is also registers in the investigation displayed under the frame of the program of educational incentives to - university investigators of the Ministry of Education of the Argentine Republic (decree 2427/93) for the year 2007, denominated "Contributions for the construction of the theoretical frame of the space of the art with therapeutic objectives. Towards a redefinition of art therapy in the university education", of which I am Co-director.

Key words: Psicopedagogía. Art-therapy. Learning. Possibility. Intelligence. Creativity.

Para desarrollar este trabajo quisiera comenzar planteando cual es el sujeto que se acerca a un diagnóstico y/o tratamiento psicopedagógico. Podríamos definirlo en muy pocas palabras y tomando el título del texto de Alicia Fernández, como aquel que posee su "Inteligencia Atrapada". Es decir, algo del orden de la inteligencia, del entendimiento, de la comprensión, no funciona bien o no funciona. En este sentido, Hanna Segal (1995) en su texto de "Sueño, fantasma y arte", siguiendo los conceptos de la psicoanalista inglesa Melanie Klein, quien plantea que las inhibiciones intelectuales de los niños pueden ser atribuidos a una inhibición de la función simbólica. Considerando a la angustia y la culpa como dos de los promotores primordiales de la formación de símbolos. Plantea que la pulsión epistemofílica (amor al conocimiento – amor al saber – amor a saber) del niño con componentes libidinales y agresivos da origen a deseos y fantasmas de exploración del cuerpo de la madre. La angustia y la culpa debidas a los componentes agresivos conducen a un desplazamiento hacia otros objetos del impulso epistemofílico dotando así al mundo de significado simbólico. Pero si la angustia es excesiva todo el proceso queda inhibido. Es decir, que se plantea algo referido a la imposibilidad que un niño posee para explorar simbólicamente aquello que lo rodea.

En el desarrollo teórico acerca de la construcción de conocimiento en los seres humanos plantearé lo expuesto por un lado, por Piaget y por el otro, por L. S. Vigotsky. Me resulta necesario para el desarrollo posterior de este trabajo presentar a estos autores desde la lectura que realiza Mario Carretero (1998).

Vigotsky pone énfasis en el aprendizaje insistiendo en que es en realidad el motor de las representaciones y comportamiento del individuo y que el rol del docente es crear zonas del desarrollo próximas para que el aprendizaje mejore no solamente las cosas que el alumno sabe sino su propio desarrollo.

Vigotsky al poseer una posición socio-cultural, pretende estudiar cómo se produce la apropiación individual de los símbolos y demás procesos culturales de una determinada sociedad.

Para Piaget el ser humano es un organismo biológico y la inteligencia es el producto máximo de un proceso de adaptación y equilibración, la cual a su vez, se logra adquiriendo esquemas cada vez más racionales. Intenta de este modo comprender la formación del conocimiento científico.

Por el contrario, en la posición vigotskiana el conocimiento científico no es el prisma fundamental para estudiar el desarrollo cognitivo. Por supuesto, la formación

de conceptos científicos recibió una atención especial en los estudios socio-culturales pero el modelo en el que se basa el estudio del conocimiento no es la ciencia.

Mientras que Piaget, pone énfasis en el sujeto epistémico, Vigotsky lo hace en el sujeto alumno. Es útil recordar que más allá de las ventajas e inconvenientes de cada una de estas teorías es adecuado INSISTIR en la necesaria COMPATIBILIDAD de ambas para dar cuenta cabal del desarrollo humano.

La clase de funcionamiento que permite a los niños poner en marcha el comportamiento y las estrategias que se consideran socialmente necesarias, es el funcionamiento adaptativo correcto: en virtud de este ajuste social se aprende. De acuerdo con la teoría del conflicto socio cognitivo, un conflicto que resulta de un desequilibrio intraindividual, es un conflicto interindividual de naturaleza social y el esfuerzo para superar este último, permite al sujeto superar el conflicto intraindividual.

Retomando al sujeto (niño-adolescente-adulto) que posee su inteligencia atrapada podemos plantear a modo de resumen entonces que algo de su pulsión epistemofílica no puede dotar al mundo que lo rodea de significado simbólico.

En este contexto es que me interesa abordar el título que da origen a este trabajo, desde la definición de Arte Terapia, como la disciplina que va a tomar las herramientas de las artes visuales (en particular y en todas sus formas) para llevar adelante talleres con objetivos terapéuticos. Es a partir de la dinámica: consigna-producción-cierre que se abre un espacio donde es absolutamente necesario para los participantes una constante resolución de situaciones. Ya que en este contexto sistematizado las actividades implicadas son: escuchar lo que se plantea, crear algo con referencia a..., con este material particular..., en este espacio soporte, en este tiempo cronológico, perteneciente a este grupo en particular y con un coordinador con quien también y básicamente habrá que vincularse.

Esta cantidad de situaciones lo pondrán a cada sujeto en "acción". Estas acciones activarán diferentes procesos: imaginar, planificar, integrar, experimentar, compartir, sintetizar, sentir, dar cuenta oralmente de lo realizado. Permitiendo que el acto creador que es una de las actividades constructivista inteligente, se constituya en un entrenamiento de las operaciones lógicas, ya que cuando un sujeto dibuja, pinta o construye está trabajando con conjuntos y subconjuntos, experimenta con las relaciones causales entre representación y apariencia y su desarrollo no es pasivo

sino constructivo. Porque las operaciones puestas en juego son las mismas que en la gramática o en las matemáticas, al decir de Sara Paín (1995).

Todo arte (dice Hanna Segal, 1995) en particular, engloba, afectivamente elementos simbólicos concretos que dan a una obra de arte su "impacto" inmediato, tiene efecto concreto sobre nuestra experiencia, siempre y cuando se incluya en otro tipo de simbolismo, por otra parte más evolucionado, sin el cual no sería más que un bombardeo carente de significado. Uno de los grandes logros de la posición depresiva es la capacidad del individuo de integrar y contener aspectos más primitivos de su experiencia, incluyendo las ecuaciones simbólicas primitivas.

Para concluir, sólo por ahora, ya que este trabajo es prácticamente un enunciado e intento teórico de poder plantear la riqueza que posee esta disciplina para la estimulación global de los participantes.

Pero (el pero señala que es una apreciación subjetiva) lo que considero como certeza (porque desde algún lugar cierto hay que partir) es que siendo-haciendo Arte Terapia se provoca-facilita-ayuda y mueve diferentes conocimientos que sean una posible puerta, hendija, grieta por donde la inteligencia atrapada pueda comenzar a liberarse.

Practicas

Hace 25 años cuando me recibí como psicopedagoga, ésta disciplina resultaba un campo de acción y de conocimiento en proceso de construcción. Es así que mi formación continuó por los carriles ligados con el psicoanálisis: su teoría y práctica.

Atendiendo niños muy pequeños y con la intención de favorecer la comunicación es que se generaban espacios donde el juego y las propuestas artísticas eran las herramientas más nobles para expresarse y comunicarnos. De allí es que comenzó una búsqueda en relación al campo del arte como herramienta hasta llegar a la disciplina de Arte-Terapia.

Para poder entender que en un taller de Arte Terapia es posible realizar y obtener una producción artística deberemos entender la clara ruptura que se produce en la Historia del Arte desde 1800 en adelante. Influenciado, sin duda, por

el descubrimiento de la fotografía, los lleva a los artistas a plantearse conseguir estar más allá de plasmar sólo lo que ven e incluir también lo que sienten y cómo lo sienten en forma intencional. Búsqueda de nuevas formas, búsqueda de nuevos y diferentes materiales. Esto va posibilitando una concepción más amplia en el sentido de que todos y cualquier humano puede expresarse a través de lo artístico-plástico. Técnicas mixtas, collages, intervenciones, aparecen como formas de expresión posibles de poseer un quantum de belleza, armonía, estética. El arte a mediados del siglo XX sufre un proceso de “naturalización” que habilita a pensar que los seres humanos son capaces de producir “arte” exista o no una formación académica. Lo que se siente o piensa puede encontrar una “buena forma” una “bella forma” a través de la utilización de diferentes materiales o técnicas.

“El arte conserva y es lo único en el mundo que se conserva .... Lo que se conserva, la cosa o la obra de arte, es un bloque de sensaciones, es decir, un compuesto de preceptos y de afectos.

Los perceptos ya no son percepciones, son independientes de un estado de quienes lo experimentan; los afectos ya no son sentimientos o afecciones, desbordan la fuerza de aquellos que pasan por ellos.... La obra de arte es un ser de sensación, y nada más: existe en sí.” (Deleuze y Guattari, 1993).

Estos pensadores franceses, enriquecen la concepción del arte desde su propia disciplina y enriquecen nuestra visión en el sentido de dar una real importancia a la función de lo creado. En su lenguaje devenimos arte. Es entonces claro pensar en un taller donde vamos a construir, crear, algo que antes no era, para hacer aparecer eso que es mío o estoy siendo yo cuando lo hago. Generando así sentido cuando hablamos de las artes visuales como herramienta o medio.

El término terapia proviene del griego y posee un doble significado: acción de servir y acción de cuidar, nos marca y delimita un campo a mi entender bien diferente del psicoterapéutico. Tomamos una definición básica de psicoterapia “todo método de tratamiento de los desórdenes psíquicos o corporales que utilice medios psicológicos” (Laplanche y Pontallis, 1981). Los Arte Terapeutas debemos usar conocimientos acerca de la psicología humana (no cabe duda). En este sentido adscribimos al sujeto del psicoanálisis ya que reconocemos en él un aparato psíquico, con su correspondiente topología Freudiana, reconocemos sus mecanismos defensivos, partimos de la base que para poder llevar adelante un taller de Arte Terapia deberemos establecer un buen vínculo, un vínculo de confianza, con

un encuadre determinado. Los objetivos terapéuticos que entonces se plantearán a partir del grupo tratante, de la institución en la que se desarrollará el taller, del momento histórico que se esté atravesando. Por supuesto, que esto demanda conocimientos psicológicos pero no nos convierte en psicoterapeutas, sino en Arte Terapeutas.

Sara Paín (1995) plantea que hacer, producir, crear, en un taller de arte es la “objetivación de la representación visual en el terreno figurativo a partir de la transformación de la materia”.

Héctor Fiorini (1995) va enunciar dos cuestiones que tienen que ver con lo creativo. Va a proponer una tónica propia de los procesos creadores del psiquismo, considerando que hay un tipo de pensamiento en los procesos creadores que no se limita a las calidades o cualidades que Freud llamó “proceso primario” y “proceso secundario”. Postulando así la existencia de un proceso terciario de pensamiento, propio de los procesos creadores con un tipo de temporalidad propia, ni es sólo la temporalidad del tiempo sucesivo, ni sólo la atemporalidad del inconsciente freudiano, sólo la retroactividad de ciertos fenómenos estudiados en la psicopatología. Acentuando la categoría de lo posible que surge a partir de lo dado. Planteando la existencia de sujeto creador y de pulsión creadora.

Arte Terapia en el Hospital “José T. Borda”

Arte Terapia, entonces puede ser definida como una disciplina que va a tomar de las artes visuales (en particular) y en todas sus formas (dibujo, pintura, escultura, video, fotografía, etc.), las herramientas para poder plantear y desarrollar talleres con objetivos terapéuticos.

El taller de arte terapia que se desarrolla en el Hospital de Día del Hospital Interdisciplinario “José T. Borda”, comenzó en abril de 1997 a partir de un convenio con el Instituto Universitario Nacional del Arte (I.U.N.A.).

El mismo se lleva adelante en forma ininterrumpida los días martes de 14 a 15:30 hs., y los días jueves de 9:30 a 11 hs.

La tarea es grupal y con toda la población de pacientes. El criterio de trabajo es el de grupo abierto, por lo tanto lo que se propone es una consigna que comienza

y termina en el día.

En su basta obra acerca de la Psicología Social, el Dr. Enrique Pichón Rivere (1985), va a plantear que el pensamiento y el conocimiento son producciones sociales, es decir, que necesariamente para aprender a pensar el individuo necesita del otro, ora con su presencia, su discurso, su diálogo, u otras formas de expresión posibles. Desde esta concepción el arte es absolutamente una producción social.

Favoreciendo la pertenencia, la identidad, la cooperación, la reparación, la circulación de afecto no sólo fomentamos la actividad de Arte Terapia con los diferentes grupos tratantes sino que sostenemos que todo lo observado, acontecido, producido, adquiere y se enriquece cuando esta información es trabajada en grupos interdisciplinarios.

Es también en la construcción grupal que muchas veces se llega a una comprensión del sujeto más adecuada. Es decir, promovemos el trabajo arte terapéutico en interdisciplina.

Al finalizar el taller cada uno de los integrantes como autor de su producción, comparte con el grupo el sentido y significado de lo hecho.

Los materiales siempre son los mismos para todos, con lo cual, al ver cuan diferentes pueden ser las producciones utilizando los mismos elementos, se favorece la subjetividad.

Es por ello que saber cómo plantear desde las consignas objetivos que sirvan y cuiden a los integrantes de nuestros talleres requiere un gran conocimiento en relación al grupo, al momento del grupo, a lo institucional como marco y a lo cotidiano.

Se trabaja también para favorecer la comunicación, se promueve el diálogo espontáneo y el buen clima de trabajo.

Básicamente se trabaja "Creando desde la Salud", de acuerdo a esta experiencia con pacientes cuyos diagnósticos son de esquizofrenias, trastornos graves de la personalidad, estables y con capacidades de autonomía, más o menos preservadas, una posible lectura desde Arte Terapia, de lo planteado por el Dr. Fiorini, es que cuando se trabaja en relación con el arte se activa este psiquismo creador ligado con lo sano del sujeto.

A lo largo de estos once años se han realizado diferentes manifestaciones artísticas con el grupo de integrantes del taller, entre ellas, murales, tanto para dentro del Hospital como para ser instalados fuera del mismo, uno de ellos se

encuentra en el Centro Cultural de la Facultad de Ciencias Sociales de la U.B.A., otros murales que fueron expuestos en el Banco Ciudad de Buenos Aires, se encuentran en la Sede de Artes Visuales del I.U.N.A. donde funciona la Carrera de Posgrado de Especialista en Arte Terapia.

También se realizó una muestra de cuadros en el Hospital de Día, que se constituyó en itinerante y que acompañó al “I Congreso Argentino de Arte Terapia” y que luego continuo exponiéndose en otros lugares fuera del Hospital, como una manera de promover el “afuera” de estos pacientes y alentar así los objetivos del Hospital de Día: la rehabilitación y la resocialización.

Para concluir diré que el título de este trabajo tiene la intención de marcar la relación entre lo producido en un taller de arte-terapia y lo que internamente se produce en los sujetos participantes y que está fuertemente ligado a la necesidad de poner en funcionamiento su inteligencia.

Ya que ante la consigna, los sujetos deberán CREAR, situación que los llevará a plantearse nuevos territorios simbólicos para la resolución de “problemas”, permitiéndoles nuevos pensamientos, ideas que lo enriquecerán. Necesitarán tomar de sus imágenes vividas, para poder construir otras que a su vez tendrán la posibilidad de reunir las con imágenes visuales nuevas, que también estarán en relación con los soportes que se les ofrece sumado a los diferentes materiales.

Incluiré en esta descripción que éste proceso íntimo-intersubjetivo-intrsubjetivo que también se genera al crear lo acompaña el fenómeno grupal. Este fenómeno permite la interacción, la posibilidad de compartir el espacio.tiempo y de interactuar e intercambiar conocimientos, ya sea acerca de colores como de experiencias.

Es por ello que el espacio Arte Terapéutico es un espacio que se constituye como provocador de conocimientos.

Referencias Bibliográficas

SEGAL, Hanna. *Sueño, fantasma y arte*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995.

CARRETERO, Mario (comp). *Desarrollo y Aprendizaje*. Buenos Aires: Aique, 1998.

PAÍN, Sara. "Una psicoterapia por el arte". Ed. Nueva Visión. Buenos Aires: 1995.

DELEUZE, G. y GUATTARI, F. *Qué es la Filosofía?* Barcelona: Anagrama, 1993.

LAPLANCHE, J. y PONTALLIS, J.B. *Diccionario de Psicoanálisis*. Barcelona: Labor, 1981.

FIORINI, Hector. *El psiquismo creador*. Buenos Aires: Paidós, 1995.

PICHÓN RIVIERE, Enrique. Buenos Aires: Nueva Visión, 1985.