

594

Escrituras
Los dientes del lobo
Con la ciudad de Florida como escenario, Tom Wolfe construye en 'Bloody Miami' una historia de sexo, ambición, lujo y arribismo
Página 6

Documental
Venezia, Venezia
Alfredo Jaar reflexiona sobre su instalación en la Bienal, un elogio a la resistencia de la cultura italiana y una crítica a un orden obsoleto del arte
Página 16

En directo
Riba & Comelade
Los dos músicos han trabajado en un disco conjunto, 'Mosques de colors', con otros cómplices como Albert Pla o Isaki Lacuesta
Página 26

Arte y terapia

Museos y centros culturales establecen métodos de relación entre personas con distintas patologías

Páginas 2 a 5

cultura|s

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DEL 2013

LA VANGUARDIA

Eva Marxen es arteterapeuta y antropóloga, profesora en varias instituciones, programas, posgrados y másters sobre salud mental e inmigración y sobre arteterapia. Ha publicado el libro 'Diálogos entre arte y terapia' (Gedisa, 2011)

EVA MARXEN

La arteterapia es una técnica en la que el usuario puede comunicarse –aparte del lenguaje verbal– con distintos materiales artísticos. Se practica con personas de todas las edades, en distintas patologías y en diferentes contextos: hospitales, cárceles, escuelas, centros de salud mental, geriátricos, educación especial, centros cívicos, etcétera. Se puede realizar en sesiones individuales y en grupos cerrados o abiertos, así como en talleres.

La arteterapia está especialmente indicada para aquellas personas que, en virtud de la enfermedad o disfunción que padecen por una u otra razón (neurológica, psicológica, lingüística, cultural...), tienen dificultades para articular sus conflictos verbalmente. La imaginación artística permite explorar y reelaborar los sentimientos, fantasías, experiencias y recuerdos. Obviamente, se puede llegar a un proceso de comunicación verbal a partir de la creación para asociar la expresión plástica y profundizar en sus contenidos, siempre y cuan-

do el usuario quiera y pueda hacerlo. Sin embargo, la esencia del mensaje se transmite mediante imágenes. De este modo, la ventaja de la arteterapia consiste en que se puede *hablar* del conflicto sin hacerlo directamente, respetando así las defensas de las personas. El lenguaje de las imágenes es más indirecto y, por este motivo, puede proporcionar más seguridad. Esta posibilidad que ofrece el arte para la expresión in-

En el ámbito terapéutico, el lenguaje de las imágenes permite hablar de los conflictos sin hacerlo directamente, con lo que proporciona más seguridad

directa en un contexto terapéutico se ha denominado, en arteterapia y en todas las terapias creativas (danza, drama, musicoterapia), el *distanciamiento estético*.

El papel del arteterapeuta consiste en ayudar a estimular el proceso creativo de la persona, acompañarla en la creación, ofrecer para este trabajo un marco favorable, seguro y continuo,

creando una relación empática triangular: terapeuta-obra-usuario. Para poder crear, las personas tienen que sentirse seguras y reconfortadas. Aquí es pertinente el concepto del *espacio potencial* de Winnicott (*potential space*). Para facilitar este espacio, es esencial que el arteterapeuta acoja las producciones gráfico-plásticas sin juzgarlas según los criterios estéticos de la Academia y que se abstenga de inmiscuirse en el proce-

so creativo del usuario y evite imponer sus propias preferencias estéticas. Es en estas condiciones cuando se consigue sostener la capacidad de simbolización y, asumiendo el papel de creador, el individuo tiene la oportunidad de aumentar la confianza en sí mismo.

El arteterapeuta observa tanto las obras como –sobre todo– el proceso creativo. Se trabaja bajo el principio de

la confidencialidad, por eso no se ha de tratar de llevar las obras creadas en un marco arteterapéutico a la esfera pública, en forma de exposiciones o vídeos. Entrar en una dinámica de *exposicionismo* pervertiría el objetivo, ya que una exposición nunca permite ver el proceso creativo terapéutico ni todo cuanto ha surgido alrededor de la obra. Más bien se posibilitan “formas de apropiación subjetiva de métodos artísticos” que vayan “más allá del régimen de visibilidad” (Ribalta, 2004), desmarcándose de la sobrefuncionalidad o incluso instrumentalización del proyecto artístico supuestamente valorizado en el momento expositivo.

En cuanto a la orientación teórica, la perspectiva psicodinámica es la más utilizada, principalmente las teorías de Melanie Klein y Donald W. Winnicott, que predominan en el mundo arteterapéutico anglosajón, cuna histórica de dicha disciplina. Pero también hay otras vertientes, tanto las de las otras escuelas psicoanalíticas como de otras orientaciones psicológicas y psicoterapéuticas

A la derecha, imagen de la instalación de manzanas realizada durante el taller en el Mercat de Santa Teresa de Lleida (2009), a cargo de Jordi Canudas e Isabel Banal

XAVIER ANTICH

Ya lo dijo Platón. Discutiendo sobre el poder y los límites de la escritura, en el *Fedro*, puso en boca de Sócrates estas palabras: “Es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus productos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero, si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios”. La pintura y la escritura, pensaba Platón, parece que dicen cosas, aunque, propiamente, no dicen nada hasta que alguien, en su interior, las convierte en palabras e imágenes con sentido.

Pero no será hasta John Dewey que, quizás, alcanzaremos conciencia explícita. En el libro *Arte como experiencia* (1934), Dewey planteaba que, cuando se identifica la obra de arte sólo con la existencia material de un objeto, se hace del arte hasta un reino separado, rodeado por un muro de opacidad que lo convierte en impenetrable. Dewey, al contrario, proponía “restaurar la conti-

nuidad entre las formas refinadas e intensas de la experiencia que son las obras de arte, por una parte, y, por otra, los acontecimientos, hechos y sufrimientos diarios que se reconocen universalmente como constitutivos de la experiencia”. Y dejaba una afirmación contundente: la obra de arte “sólo tiene un rango estético cuando llega a ser la experiencia de un ser humano”.

A partir de esta convicción, el arteterapia ha desarrollado, en las últimas décadas, muy diversas estrategias que han intentado explorar nuevas formas de experiencia ligadas a la práctica del arte. En realidad, lo que hoy conocemos como arteterapia es una práctica terapéutica a través de la cual los pacientes pueden comunicarse o expresarse con materiales artísticos, bien para contribuir a su desarrollo, bien para superar dificultades específicas.

Ya a finales del siglo XIX, varias disciplinas vinculadas a las ciencias de la salud se interesaron por las actividades artísticas hechas, en principio, por enfer-

mos mentales. Algunos, espontáneamente, se dedicaron a coleccionar y estudiar estas obras, como el doctor en psiquiatría Hans Pritzhorn, que publicó en el año 1922 su libro *Creaciones de enfermos mentales*, un hito de referencia cuyo alcance se pudo conocer con la exposición que el Macba le dedicó en el año 2001.

Pero no será hasta la segunda mitad del siglo XX, a partir de los trabajos de Edith Kramer y de Margaret Naumburg, cuando se articula como disciplina el *art therapy*. Las dos, por vías y con objetivos y metodologías diferentes, mostraron que el arte podía tener, sobre los pacientes que lo practicaban, efectos terapéuticos en su salud. Al desarrollo del arteterapia en las dos últimas décadas, se añade la ampliación del campo de trabajo, más allá de los enfermos mentales que eran el objetivo en un principio, a los pacientes en general y, también, a los ámbitos de la adolescencia y la inmigración.

Suely Rolnik, una de las especialistas

que más a fondo ha reflexionado sobre estas cuestiones, formuló en un conocido texto algunas reflexiones que son útiles como introducción al tema. Rolnik decía, en *¿El arte cura?*: “La pregunta involucra cuestiones fundamentales en torno a lo que quiere decir vivir bien, qué es crear y qué es transformar, y cuál es la relación que se puede establecer entre estos tres verbos si es que, de hecho, existe alguna relación”. Rolnik sugería interpretar la curación, en la línea de lo que había hecho D.W. Winnicott, no tanto como el supuesto restablecimiento de una “salud psíquica” (que sólo sería evaluable en relación a la fidelidad a un código), sino, más bien, como “afirmación de la vida como fuerza creadora, con su potencia de expansión, lo que depende de una forma estética de aprehensión del mundo. Tiene, por eso, que ver con la experiencia de participar en la construcción de la existencia, lo cual da sentido al hecho de vivir y promueve el sentimiento de que la vida merece la pena de ser vivida”. |

Arte, experiencia y terapia

(véanse las variedades en el libro de Judy Rubin, *Approaches to art therapy*, 2001).

En España esta disciplina es todavía relativamente nueva; no obstante, en los países anglosajones, escandinavos, Israel y en otros, los arteterapeutas participan en los equipos profesionales multidisciplinares de las instituciones públicas y privadas. Como disciplina académica empezó a desarrollarse en Estados Unidos a partir de los años cuarenta. En este país, al igual que en Gran Bretaña, Israel y Canadá hay unas leyes y requisitos estrictos que controlan la práctica profesional, con acreditaciones diferenciadas entre recién graduados, profesionales y supervisores. Se desarrolla una participación en las investigaciones académicas sobre las terapias creativas; en cuyas respectivas publicaciones destaca la revista científica americana *The arts in psychotherapy*.

A pesar de que en España esta profesión es relativamente nueva, el término *arteterapia*, así como el concepto que hay detrás, ya ha sido banalizado. Esto

se debe, por un lado, a quienes se denominan a sí mismos *arteterapeutas* a pesar de carecer de formación respecto a esta disciplina y, por otro lado, a numerosos programas de formación poco serios y carentes de rigor académico y científico.

La arteterapia es un campo de estudio riguroso y exigente que requiere de una formación seria y sesuda durante

Los conocimientos básicos de arteterapia deben comprender la psicología evolutiva, las psicopatologías, historia, teoría del arte y estética

mucho tiempo. Los conocimientos básicos deben comprender la psicología evolutiva, un amplio estudio de las psicopatologías, de historia, de teoría del arte y de estética. Aparte de la formación teórica, es preciso un aprendizaje *incorporado* (*embodied*) que es el propio proceso analítico, en forma de la propia psicoterapia o del psicoanálisis, así como cientos de horas de prácticas revisadas en supervisiones que mere-

cen el término, realizadas por profesionales con el rigor, la formación y la experiencia necesarias; y, además, el propio proceso creativo con los usos de los materiales artísticos, sin confundir estos conocimientos con la pretensión de ser artista profesional.

Ahora bien, muchas obras del arte contemporáneo sí ayudan a los arteterapeutas, y en general a los profesionales

del mundo *psi*, a reflexionar acerca de su práctica, tal como lo planteamos con la psicoanalista Montse Rodríguez en el seminario *Supuestos opuestos: de lo público, lo artístico y lo clínico* (una crítica de los dispositivos analítico y arteterapéutico implementados en el Macba desde el 2002: www.macba.cat/es/supuestos-opuestos).

Además de todo lo expuesto, resulta imprescindible el ejercicio continuo de

análisis crítico alrededor de los términos terapia, arteterapia, arte y las prácticas *psi*. Para no participar en unas dinámicas normalizadoras y en la producción de *subjetividades dominantes*, las lecturas habituales de las ciencias sociales como Goffman, Becker, Foucault, Bourdieu, Butler, entre otros, son esenciales. Las propias conceptualizaciones deberían reflejarse en publicaciones y en la participación activa en foros y debates internacionales sobre la cuestión de la profesión.

Lejos de ser una práctica *esotérica*, se trata de una disciplina seria que va mucho más allá de afirmaciones banales como “el arte cura”. Si la base epistemológica es lo suficientemente sólida y en continua extensión, el profesional sabe enfrentar las vicisitudes del proceso y su práctica se desmarca de lo ocupacional así como de las terapias que se orientan en pautas predeterminadas o *recetas*. Entonces es una profesión profundamente gratificante que llevo disfrutando desde hace más que una década. |

Imagen del taller 'Adoptar i imaginar un dibuix' (2010), a cargo de Javier Peñafiel, realizado en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

"Kilómetros de cuidados" (Valle). Del taller 'Art a l'hospital' (2012) a cargo de Jordi V. Pou en el Hospital Universitari Arnau de Vilanova

"Quan veia aquestes rajoles, sempre em preguntava qui guanyaria la partida: el Joan i jo, o la malaltia" (Fuen). Del taller 'Art a l'hospital' (2012)

A la derecha, imagen del taller Casa Dalmales (2008), a cargo de Jordi Canudas e Isabel Banal, realizado en colaboración entre La Panera y el Centre Ocupacional L'Espígol

Glòria Picazo, directora del Centre d'Art la Panera de Lleida

Con el hospital

GLÒRIA PICAZO

Actualmente el papel de un centro de arte contemporáneo va mucho más allá de lo que han sido sus funciones tradicionalmente. Siempre se suele analizar y valorar su importancia en función de su actividad expositiva, de la relevancia y aceptación pública que merecen sus exposiciones, y también últimamente según la tarea educativa que ofertan, ahora que se ha popularizado tanto entre las escuelas el hecho de visitar museos y centros de arte y aprovechar para sus currículos las propuestas educativas a partir de las colecciones y de las exposiciones temporales. Además de estas tareas que son las habituales y las mínimas imprescindibles para el buen funcionamiento de un centro de arte, un equipamiento público lo que debe proponer es, por una parte apoyar a los artistas contemporáneos y hacer difusión de sus propuestas; y por la otra, establecer vínculos con el público. Entonces el centro de arte se convertirá en un servicio que permitirá, a todo tipo de colectivos, mediante la creatividad y algunas de las pautas, herramientas y conocimientos que utiliza el arte contemporáneo, participar en proyectos colaborativos que contribuirán a for-

marlos como ciudadanos creativos, críticos y participativos ante muchos de los interrogantes que nos presenta hoy la sociedad, pero también frente a posibles problemáticas personales. Por este motivo, más que hablar de arteterapia, que es una técnica terapéutica que promueve dinámicas de trabajo utilizando un detonante artístico que puede ser una obra de arte o bien el practicar una determinada técnica artística para que el paciente consiga aliviar en parte su

Enfocar con una cámara, en un hospital, obliga a mirar de otra manera, y descubre matices de una realidad que, por cotidiana, no dejamos que nos sorprenda

problemática, nos referiremos a proyectos colaborativos en los que las estrategias creativas se ponen al servicio de diferentes colectivos, en este caso aquellos vinculados al ámbito hospitalario.

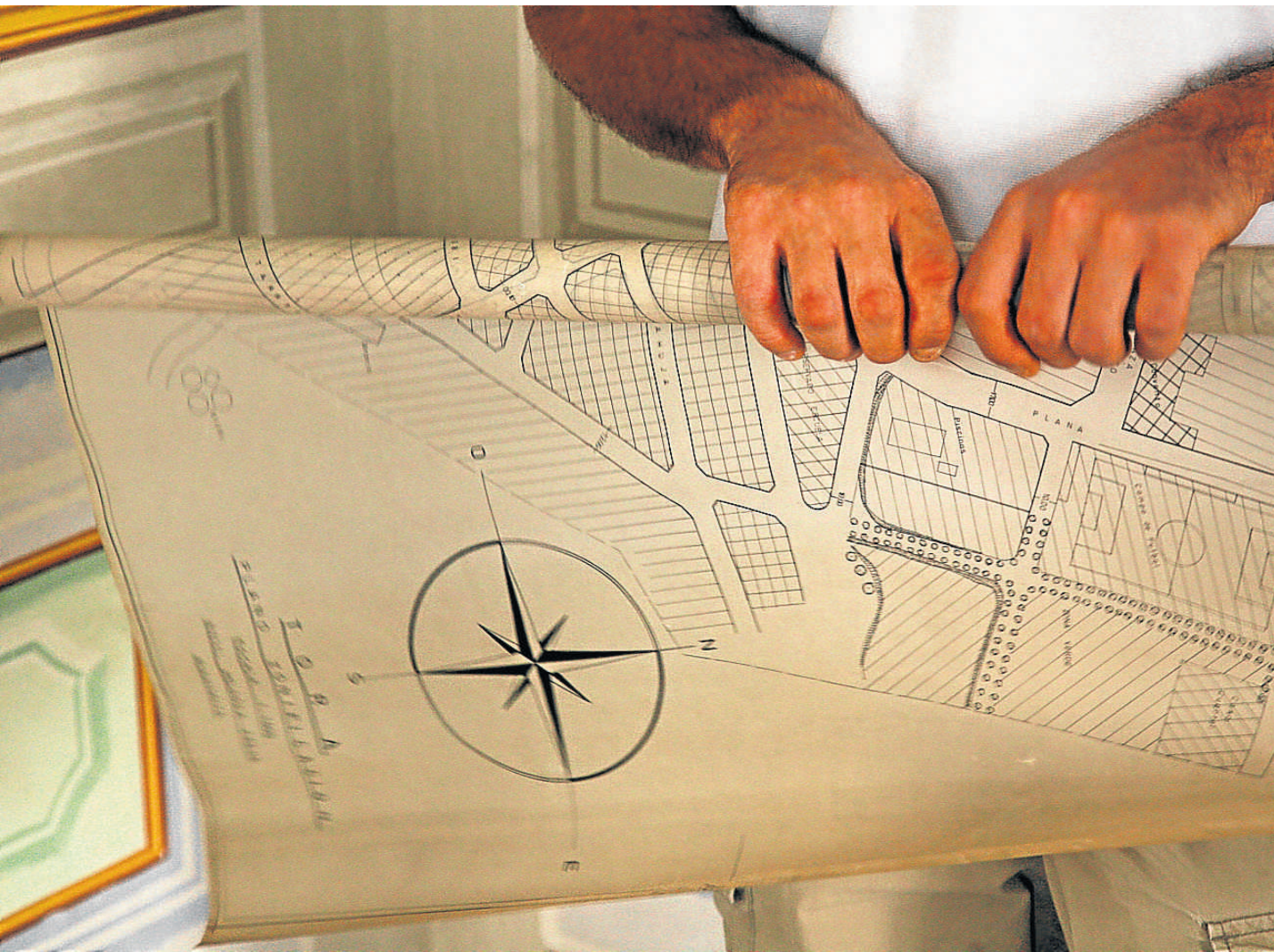
Partiendo de estos principios básicos, en el año 2010 desde el Centre d'Art la Panera de Lleida empezamos a definir un programa de actuación en el ámbito hospitalario. Experiencias previas en el campo de la educación especial, trabajando con asociaciones, centros ocupacionales y centros de día, nos

habían llevado a impulsar un proyecto formativo con dos vías paralelas de actuación, por una parte las visitas continuadas a las exposiciones del centro de arte, adaptándolas a los niveles cognitivos de los diferentes grupos de usuarios especiales, y consiguiendo que el centro fuera un lugar público habitual para ellos, una manera de inclusión social gracias al arte contemporáneo. Por otra parte, también fue interés del centro salir fuera de sus puertas y diseñar

proyectos en los cuales el hecho incluso pasara también por el espacio público. Así, en el año 2008 colaboramos con el Centre Ocupacional L'Espígol de Cervera, que se ocupa de personas con discapacidad psíquica, para hacer un proyecto de intervención en la Casa Dalmales de esta localidad. Conducido por los artistas Isabel Banal y Jordi Canudas, el grupo hizo una limpieza de este magnífico edificio para poder abrirlo nuevamente a la ciudad, y al mismo tiempo hacer una serie de propuestas creati-

vas, tanto individuales como colectivas, a partir de los espacios y los numerosos objetos que la casa había ido acumulando durante sus diferentes etapas. Como continuación de este taller, y colaborando con los mismos artistas, en el año siguiente organizamos un taller en el antiguo Mercat de Santa Teresa de Lleida, ahora en desuso. En esta ocasión buscamos la diversidad de usuarios y por este motivo volvimos a colaborar con L'Espígol, pero se añadieron usuarios del Centre Assitencial Sant Joan de Déu de Almacelles y de la Fundació Aspros de Lleida. El resultado fue tanto o más inclusivo que el anterior taller, pues los participantes visitaron el Mercat de Fleming y sus paradistas y concluyeron con una magnífica instalación de manzanas de variedades diversas en el Mercat de Santa Teresa, que también se abrió al público durante dos días para dar a conocer los resultados del taller.

Estas dos experiencias nos llevaron a diseñar un nuevo programa en el ámbito hospitalario, pero también después de conocer el programa que desarrollan los ministerios de Cultura y de Sanidad franceses para promover proyectos de intervención en el espacio hospitalario, así como algunas experiencias que se estaban llevando a cabo en el Estado español. El nuevo programa empezó desde la prudencia y tratando de asegurarnos unos resultados positivos. Por esta razón la primera intervención del Centre d'Art la Panera dentro del hospital Arnau de Vilanova en el 2010 fue desarrollando el taller *Adopta i imagina un dibuix*, en el aula hospitalaria, conducido por el artista Javier Peñafiel, cuyos

El conductor del taller fue el fotógrafo Jordi V. Pou, que dispuso de diez *smartphones* para ser utilizados por aquellas personas que quisieron colaborar y que de algún modo participan de la vida diaria del hospital: enfermos, familiares, médicos, enfermeras, administrativos, estudiantes de medicina. Las fotos por ellos realizadas así como los pies de foto añadidos configuran un mosaico de todo tipo de experiencias vitales y profesionales que se pueden ver a la web www.artihospital.org, desde la primera foto de una estudiante de medicina que ve el pasillo de conexión entre el edificio docente y el hospital como un "Portal a una experiencia médica de la vida real", hasta el enfermo que reúne

Las estrategias creativas se ponen al servicio de proyectos colaborativos que contribuyen a la formación de ciudadanos

imágenes de los espacios hospitalarios donde ha transcurrido su experiencia privada con la enfermedad, o quien pone punto final a su narración con la frase siguiente: "El día 5 de febrero salimos separados", acompañando la foto de la puerta principal del hospital.

El proyecto fue de gran complejidad emocional, todo un reto para las personas que participaron. Una de las doctoras que apoyó al proyecto, María Nabal, describe la experiencia en estos términos: "Enfocar a través de una cámara de fotos, dentro de un hospital, obliga a mirar de otra manera y permite descubrir matices y detalles de una realidad que por cotidiana no dejamos que nos sorprenda"; y valora el proyecto como "miradas, emociones y trayectorias de vida enmarcadas en un centro hospitalario, que esconde mucho más que ciencia y tecnología". |

dibujos junto con los de los niños internados acabaron expuestos en la puerta principal del hospital, dando así visibilidad a lo que los niños habían trabajado ayudados por el artista. La segunda iniciativa llevada a cabo aquel mismo año se realizó con la Unidad de Hospitalización en Psiquiatría Infantil del hospital Santa Maria de Lleida. El taller *Corte de*

manga estuvo dirigido por el artista Francesc Ruiz y los participantes tuvieron que escoger un personaje, crearle diferentes situaciones y diálogos ficticios, en un lenguaje próximo al cómic y en consecuencia muy próximo a los usuarios por razones de edad. Finalmente se editó *Un cómic raro*, publicación que de forma velada nos muestra

algunas de las problemáticas sufridas por los participantes.

Finalmente, el proyecto más complejo desarrollado por la Panera en colaboración con el hospital Arnau de Vilanova ha sido *Art i hospital*, en el año 2012 -con una ayuda de la Euroregión compartida con Es Baluard de Palma de Mallorca y el centro Le BBB de Toulouse.

agenda novembre

* ÁMBITO cultural

les teves compres també a:
elcorteingles.es

Dilluns 4, 11, 18 i 25	19.00 h. Continua l'11è Taller de Literatura "De la paraula al text". Amb l'ajuda de la tutora Mercedes Abad. El termini d'inscripció va finalitzar al setembre.
Dimarts	5 19.00 h. Presentació del llibre "La llamada de las voces", de Jorge Acedo Casals. 12 19.00 h. Conferència "Encantat de conèixer-me", de Borja Vilaseca. 19 19.00 h. Presentació del llibre "Conquista tu sueño", de Jesús Alcoba. 26 19.00 h. Presentació del llibre "Barcelona, ciutat de cafès", del periodista i escriptor Paco Villar.
Dimecres	6 19.00 h. Conferència "Calci i vitamina D per ajudar a mantenir la salut òssia", a càrrec de les dietistes de Danone, Laia Gómez i Marina Martí. 13 19.00 h. Presentació del llibre "Lo que NO te cuentan los libros de ventas", de Mónica Mendoza a càrrec de Jaume Gurt, director general d'Infojobs. 20 09.30 h. Inici de l'exposició fotogràfica "Històries de treball infantil", de l'ONG Global Humanitaria. Es podrà visitar fins a l'11 de desembre. 19.00 h. Presentació del llibre "Amor al segon intent", del psicòleg Antoni Bolinches. 27 19.00 h. Presentació del llibre "Menjar per córrer", de la doctora i nutricionista Mariona Gummà.
Dijous	7 19.00 h. Presentació del llibre "Gracias, Finlandia" de Xavier Melgarejo. 14 19.00 h. Cafè Filosòfic i Fil·lomania "El plaer", moderat per Humbert Ruiz, filòsof de l'AFPC, Associació de Filosofia Pràctica de Catalunya. 21 19.00 h. Presentació del llibre "I tanmateix, se sent", de Froilà Alexandre Galindo, a càrrec del professor d'Història de Filosofia Antiga a la Universitat de Barcelona, Miguel Candel Sanmartín. 28 19.00 h. Presentació del llibre "Palabras que consuelan", de Mercè Castro a càrrec de la doctora M ^a Carmen Martínez Tomás.
Divendres	8 19.00 h. Taller "Reenginyeria de l'èxit", de Joaquim Valls. 15 19.00 h. Taller "El mètode Picó per parlar en públic", a càrrec del periodista Alfred Picó. 22 19.00 h. Master Class "Cointreau pour Elles", a càrrec de la Brand Ambassador Caroline Valliamee (Només per a dones. Inscripcions prèvies a ambiculturalbcn@elcorteingles.es). 29 18.00 h. Presentació del llibre "Muchas vidas, muchos milagros", d'Angel Gordon, a càrrec d'Eduardo Sánchez, filòsof i delegat de Secreto.
Dissabte 2, 9, 16, 23 i 30	12.30 h. Continua la 15a temporada dels "Dissabtes de conte" d'El Corte Inglés. El primer dissabte del mes, dia 2, us oferim <i>Històries de nit per escoltar de dia</i> , amb Helena Cuesta. El dia 9, <i>Contes de l'Anna</i> ens farà gaudir amb <i>Mares de conte</i> . El dia 16, <i>Mercè Alemany y companyia</i> , <i>Contes musicats</i> . El 23 una activitat de l'ONG Global Humanitaria que ens porta Paula Hernández, <i>Yaku</i> . I el darrer dissabte del mes, el 30, la Sra. Piruleta i <i>Un rato de ratas</i> . Com en la resta d'activitats de la sala, l'entrada és gratuïta i la capacitat de la sala, limitada.