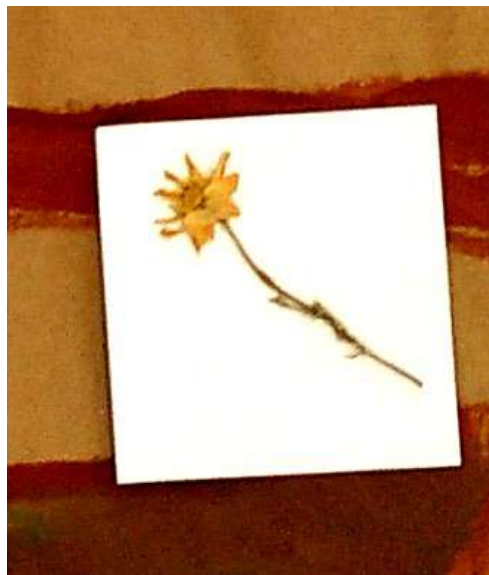

FLORES , ABRAZOS Y SONRISAS

EL ARTE DE FLORECER EN UN MUNDO EXTRAÑADO

Experiencia de Prácticas en el Centro Ocupacional para
Personas con Discapacidad Intelectual Apafam

Sara Alejandra García Parra
Supervisora de prácticas y de tesina ; Anna Buxaderas

Tesina para la obtención del Máster en Arte Terapia
Transdisciplinaria y de Desarrollo Humano de Iatba
17ª edición

INDICE

-Introducción a la tesina	1
-Algunas consideraciones sobre salud y enfermedad	3
. Creando salud , la salutogénesis	5
. La salud , otras veredas	5
-La imagen de las personas , percepción , naturaleza y alma	7
-El arte al rescate del alma	8
-La creatividad	9
-Sintonizando con el movimiento , corporal , emocional , expresivo....	12
-Buceando en las raíces del arteterapia	15
. Franz Prinzhorn , arte y psiquiatría	16
. Adrian Hill.....	18
. Una vinculación con el mundo del arte	
El movimiento surrealista . Detrás de la puerta invisible ,	
otra puerta	18
Art Brut y Arte Outsider	21
-Apuntes sobre la filosofía de la Terapia de las Artes Expresivas	
. Poiesis y experiencia liminal	23
. Poiesis en el proceso de construcción de una misma	24
. Experiencia liminal y ritual	26
- Principios y metodología del Arte Terapia Transdisciplinar	
. Sensibilidad estética y vivencia estética.....	29
. La Imaginación arteterapéutica.....	30
. Equilibrio entre individualidad y pertenencia.....	31
. El vínculo y el encuadre.....	32
. El dispositivo grupal.....	34
. La escucha	37
. Resonancia	37
. El uso de la metáfora.....	39

.El humor	39
.La construcción del acontecimiento.....	39
.Violencia y ternura	40
. Autointerrogación.....	41
. El juego.....	41
 -Hacia una estética terapéutica.....	42
 Las prácticas. Una viajera en el tiempo	40
-Consideraciones sobre la belleza , a modo de introducción.....	42
-Algunas experiencias	43
 Las prácticas en el centro ocupacional Apafam	
Introducción ; acerca de las personas con diversidad funcional , la llegada a Apafam	44
-De la discapacidad a la diversidad funcional.....	47
-Cuerpos que ocupan el espacio.....	48
-Los grupos.....	49
-En busca de sentido . Objetivos que se persiguen . Metodología empleada.....	50
Los temas	51
La caja de herramientas	52
El diálogo con la obra.....	52
El vínculo y el encuadre	52
Los materiales.....	53
El caldeamiento de los sentidos	54
El vínculo con el arte	54
 Descripción y análisis de las experiencias concretas del trabajo de prácticas	
 Primer Grupo . Lozoyuela . El taller de artistas	53
-Visita a la exposición de Dorothea Tanning.....	59
-La sala de baile “Clásica y moderna”	62
-La intimidad , el espacio, la soledad	67
-Ponme una mano aquí Macorina.....	68
-La sala de masaje de los sentidos	68

Final del primer trimestre	70
-El vacío que estructura	71
-Un mandala de sutileza.....	72
Tercer trimestre . El taller de artistas	75
- Manos que danzan en el aire . La muñeca en el centro	79
-La Señora .Una historia de amor.....	92
-Cuerpos templados en la arena	87
Segundo grupo . Buitrago de Lozoya . El cuento de los sentidos	89
-La obra de teatro por sorpresa	91
-Personajes del interior de la tierra	92
-Los Heterónimos	93
-El cuento de Pulgarcito	94
.La estructura de las sesiones.....	97
.El Sol de media noche	97
.La cabaña en el bosque	99
.Cierre del grupo de Buitrago . La selva y el parque	104
Análisis de implicación	108
Conclusiones	113
Bibliografía	118

Flores , abrazos y sonrisas

El arte de florecer en un mundo extraño

“Hace falta recurrir al arte para abordar los lugares que la razón no puede alcanzar “

Gao Xingjian

Introducción a la tesina

Empiezo esta tesina por el final , o mas bien , por el medio , como la apertura de tantos caminos que durante la elaboración de este trabajo de investigación-acción me ha ido señalando las posibilidades entre los opuestos , las interrogaciones que cuestionaban a las certezas que en la parte de investigación me empeñaba en ir buscando .

En el deshacerse de una estructura fija que asegurase los muros desde donde construir teorías , han ido apareciendo puertas . Las puertas que desde los efectos ópticos permanecen ocultas en las paredes conocidas , en las habitaciones que creemos familiares , aperturas que señalaban lo extraño en lo familiar .

Remédios Varo . *Nacer de nuevo* 1960

Así ,de las rígidas estructuras aparecía la apertura a la intuición , a aquello que durante estos dos años de máster se me aparecía como importante , aquello que me ha traspasado y hecho sentir que podía ver las cosas de otra manera , aquellos susurros que habrían mi cuerpoalma al sentir y a dejarse atravesar por vivencias , ideas , palabras, poemas .

Recoger estos susurros , releer lo escrito , lo apuntado , los esquemas , dejarme sorprender por mi propia selección de literatura , frenando la inercia de querer llenarme y culparme por lo no leído ,por lo no seleccionado en primera estancia y recoger también la acción , la sorpresa , lo inesperado del proceso de las prácticas abandonando los paisajes de los porqués y para qué ha ido constituyendo la elaboración de este , ahora si lo puedo decir , querido escrito que tengo entre manos .

En búsqueda de un marco teórico que encuadre principios y métodos de la arteterapia transdisciplinar me encuentro inmersa en un tejido con múltiples hebras entrelazadas , no necesariamente con el orden de un telar , sino con la imbricación de las fibras de lana en el fieltro . Estas fibras se tejen alrededor de un proceso de aprendizaje en el que el cuerpo , lógico y sentido cobra nuevos matices .

Entre estas fibras aparecen las ideas de salud y enfermedad , la sanación o las sanaciones , Qué vinculación histórica han tenido el arte y la terapéutica , donde se sitúa el cuerpo , el sentir y la imagen de la persona humana en este método de trabajo .

El arte , la expresión artística está presente como medio de comunicación en estadios previos al uso del lenguaje , y después ha evolucionado en paralelo al mismo como vía de expresión y canalización de sentires y afectos para los seres humanos . El baile , el sonido y la imagen han servido a las personas como vías de comunicación y cohesión desde tiempos ancestrales .

A lo largo de la historia y en diferentes culturas las manifestaciones artísticas han estado muy presentes en los desenvolvimientos cotidianos ; embelleciendo los espacios y los útiles y herramientas , creando abalorios y en los rituales que señalaban pasos importantes en la vida ,como la adolescencia , el matrimonio , los nacimientos y las muertes .

Las personas han creado objetos e imágenes para celebrar o duelar estos momentos , permitiendo el arte una transformación del sentir y generando placer en la vida diaria .

El arte ha servido como comunicación espiritual y sacralización de la experiencia de vida antes de la sociedad industrializada y la especialización profesional .

Algunas consideraciones sobre salud y enfermedad

Nos cuenta Mónica Sorín en el módulo de Psicopatología del primer año que Salud y enfermedad no son nociones universales , lo que entenderemos por sano y enfermo estará atravesado por el carácter del momento histórico y la realidad social en las que se define .

Como ejemplo que lo ilustre , la homosexualidad , lo trans , así como procesos fisiológicos como la menstruación o la menopausia serán considerados patológicos en ciertos momentos y culturas (Hasta el año 2012 las personas transexuales eran consideradas enfermas mentales por el DSM4) .

Cada época tiende a naturalizar determinados procesos y a invisibilizar otros , la construcción social e histórica asienta un terreno de “normalidad “ que filtrará según los paradigmas del momento lo que es estar sana o enferma . (Sorín)

En el momento en que escribo esta tesina , año 2019 , la salud y enfermedad salen del mero ámbito de la vivencia e incluso de la ciencia médica para convertirse también en un producto de consumo .

La salud es considerada , tanto en sus aspectos de prevención como de curación en algo que puede ser adquirido con dinero .

Dice la OMS definiendo la salud ; “La salud es un estado de completo bienestar físico , mental y social y no tan sólo la ausencia de enfermedades y defectos “.

Escucho a Christian Hess y Annina Hess -Cabalzar hablando de esta definición como lo que “debería “ ser la salud , alejándola de un desenvolvimiento cotidiano , situándola en el terreno de los objetivos donde aparece la sombra de la salud como ausencia de enfermedad , como ausencia de problemática ; abandonándolo en el pantano d los puntos de referencia y sacándolo de la experiencia vivida de los cuerpos . Se me aparece la salud como una meta , una quimera alejada que debiese perseguir , también aparece como un derecho que la sociedad industrializada debería ofrecer a sus ciudadanas .

Christian Hess y Annina Hess-Cabalzar , platean en su libro “Medicina humana . Un arte inteligente de curar “ como habiendo llegado la medicina a un nivel de éxitos insospechados hace un siglo se topa con varios límites , aunque los principales parecen ser de índole financiero ,(la medicina no es universal) , una observación mas detallada señala límites mas profundos , es decir , las condiciones existenciales del ser humano . La época moderna no ha eliminado la enfermedad, ni la temporalidad de la vida humana , tampoco ha desaparecido el miedo derivado de las limitaciones y carácter efímero de la vida .

Leo a Mónica Sorín “Cuando todas las posibles preguntas científicas han sido respondidas , los problemas de nuestra vida no han sido apenas tocados , ha dicho alguien, quizá de una manera extrema , pero con puntos de verdad “

Las mismas autoras , mencionan al filósofo Hans -Georg Gadamer quien en una reflexión sobre salud y enfermedad señala a la enfermedad como algo objetivo, patente y presente , “la enfermedad tiene la rebeldía del fallo “ un posible objeto de estudio y descripción por parte de la ciencia médica , mientras la salud se hace presente mas bien por la ausencia , la salud aparece por sustracción . “ La salud no es algo que se manifieste como tal cuando se busca , sino algo que existe , justamente , porque se sustrae . No somos siempre conscientes de la salud , ni nos acompaña con preocupación como la enfermedad . No es algo que nos invita o nos exhorta a autotratarnos continuamente . Es parte del milagro del olvido de una misma .

En esta parte del olvido de una misma recuerdo unas manos danzando en el aire en un taller de prácticas , ella mira sus manos , absorta , bailando al ritmo de la música sefardí , el movimiento acalla la queja que traía ese día , también el dolor de vientre que tanto acompaña las sesiones de prácticas , ese día Pepita sonríe mientras baila .

La salud puede aparecer vinculada con el placer de lo cotidiano , con el disfrute de las pequeñas cosas, con la experiencia sentida que despierta al cuerpo en sus múltiples posibilidades .

Salud y enfermedad son a menudo vividas como dos opuestos excluyentes que se contradicen y anulan mutuamente , la presencia de una anula la posibilidad de existencia de la otra ; invisibilizando las realidades que siempre conviven en cada instante , un cuerpo con hepatitis en el que el resto de sistemas funcionan bien ¿Es un cuerpo enfermo o sano ?, ¿Una persona en el que su cuerpo médico no presenta alteraciones pero que sufre depresión es un cuerpo sano o enfermo?.

Las mismas autoras proponen la visión de las mismas como dos polos opuestos de una misma realidad , dos polos que , como la inspiración y la espiración , aparecen como generadores de un ciclo que nos muestra una unidad , donde los opuestos pasarían a ser complementarios . Y al igual que dos aspectos de un ciclo fisiológico , como la sístole y la diástole , el sistema simpático y parasimpático o la vigilia y el sueño , generan un movimiento entre ambos donde se desenvuelve la vida .

“Hace mas de dos mil quinientos años que Lao Tse formuló su segundo verso del famoso Tao Te King ;

*Cuando todo el mundo reconoce lo bello como bello
Se produce lo feo .*

*Cuando todo el mundo reconoce lo bueno como bueno
se produce lo malo .*

*Ser y no-ser se crean mutuamente ,
Difícil y fácil se complementan .*

*Largo y corto contrastan el uno con el otro ;
alto y bajo reposan el uno sobre el otro ;
la voz y el sonido vibran conjuntamente ;
atrás y adelante se siguen .”*

Si añadimos el Y y podemos mirar a la salud y enfermedad no como dos términos excluyentes aparece la posibilidad de que se influyan mutuamente . La imagen del Yin Yang nos muestra como una polaridad incluye en si el germen de la otra .

Creando salud , la salutogénesis

Enfocarse en el estudio de las circunstancias que pueden generar salud , como plantean Annina y Christian Hess , nos sitúa en una perspectiva muy diferenciada de la patogénesis o estudio de la enfermedad .

El término salutogénesis fué acuñado por Aaron Antonovsky, y sitúa el mantenimiento y desarrollo de la salud como objeto de estudio en oposición a la patogénesis que sería el estudio de la génesis y desarrollo de una enfermedad .

Al pensar en la génesis de la salud se me abre un balcón que permite mirar a un amplio paisaje , paisaje que incluye el placer , en repensar las relaciones de placer , en el goce , goce de estar y en el arte como una preciosa herramienta de transformación de malestares , de resignificación de las dolencias , colaborando a la generación de este bien-estar que podemos llamar salud .

La salud , otras veredas

Entre los opuestos que se plantean en el binomio salud -enfermedad toco otra hebra del tejido , una hebra que me habla de la salud como un transitar , que la sitúa en el terreno de la acción , del hacer , dando a la enfermedad la oportunidad de tejerse , toco ahora la palabra salud con mis manos y se despliega ... aparecen las herramientas , unas agujas de tejer .. un cardador de lana .. que me señalan que puedo tejer , hacer deshacer y crear un nuevo tejido con estas viejas fibras .

La salud , es , desde el marco teórico que se plantea en esta formación y que abonará el terreno para nuestro trabajo , una posición activa ante la vida, la posición de una tejedora artista que desde su sentir puede transformar la realidad .

“La salud como capacidad de apropiación instrumental (operativa) de la realidad para transformarla. “ (Monica Sorín , “Niñas y niños nos interpelan”)

Esta idea de salud , tal y como lo plantea Monica Sorín en su libro -investigación “Niñas y niños nos interpela”está vinculada con:

- Adaptación activa y transformadora , Capacidad de aprender. Aprender a aprender;*
- Libertad y espontaneidad (versus:conservas culturales , mandatos familiares y sociales , hábitos invisibilizadores y naturalizadores);*
- Autonomía ;*
- Escucha y problematización del deseo versus bloqueo del deseo ;*
- Ternura como primer derecho humano ;*
- Plasticidad , flexibilidad . Capacidad de desplegar repertorios y conductas diferentes (en mente , cuerpo , o relaciones con el mundo exterior) , a partir de los ya instalados .*
- Conciencia crítica (capacidad de percepción y lectura problematizadora de la realidad interna y externa). Capacidad de re-significar ;*
- Manejo de ansiedades y conflictos ;*
- Unidad de lo racional y lo emocional ;*
- Autoestima (alterna permanente como resultado y como causa) ;*
- Tolerancia a la frustración . Salir del binomio omnipotencia -impotencia para ir al encuentro de la potencia.*
- Capacidad de alojar lo extraño en lo familiar y lo familiar en lo extraño ;*
- Relación positiva con el placer ;*
- Despliegue del entusiasmo , de las ganas (el acontecimiento lo genera una misma).”*

*Mónica Sorín Niñas y niños nos interpelan
Violencia , prosocialidad y producción infantil de subjetividad*

Y en este despliegue de indicadores de salud que nos señalaran objetivos y aprendizajes escucho salud como el telar donde a las circunstancias de mi realidad tanto externa como interna pueden conformar diferentes paisajes , desde la ternura del contacto que despierta la presencia de mi cuerpo , un cuerpo que cuestiona , cuando podemos darle voz , todos esos debería , las consignas impuestas de lo que entiendo por sano y enfermo . Y en estos paisajes de tela , en compañía de otras , me convierto en tejedora de mi realidad.

La imagen de las personas , percepción , naturaleza y alma

Cuando hablamos de métodos de curación , sistemas sanitarios o abordajes terapéuticos es importante tener en cuenta la idea del ser humano de la que partimos , pues este presupuesto determinará los modos de investigación y acción que se desarrollarán .

En la base de las ciencias medicas y actual sistema sanitario occidental ha tenido gran importancia las ideas de René Descartes (1596-1650) que inauguró una linea de reflexión vigente en la actualidad . Descartes cuestionó la explicación de la visión del mundo impuesta

por las enseñanzas religiosas y situó a la mente como lugar privilegiado del conocimiento en su célebre supuesto “Cogito ergo sum”. (pienso luego existo) en oposición a la visión católica que explicaba nuestra percepción a través de la existencia de Dios .

En la separación mente -naturaleza (dualismo cartesiano) Descartes intenta estudiar los objetos que quedan fuera del sujeto a través del pensamiento y la matemática , situando así las bases de la ciencia moderna . El pensamiento permite dudar de la percepción y por lo tanto de los sentidos , quedando así la duda como única certeza de mi existencia como ser humano .

Sumado a los conocimientos de la física clásica ,en las ideas del físico y astrónomo Isaac Newton (1642 -1727) dejan abonado el terreno a un método científico basado en la relación causa .efecto en un eje de tiempo lineal con una concepción mecanicista del cuerpo humano . En este modelo los sucesos , con la debida investigación y análisis serán predecibles y cada acontecimiento tendrá una causa definible en el pasado .

*La verdad escribe palabras
que sin ojos ve ,
toca música
que sin oídos oye ,
dibuja colores
que sin manos percibe*

Miguel Ángel Bernat(2017)

El arte al rescate del alma

Como mencionaban Christian y Annina Hess la medicina construida sobre los pilares del pensamiento científico ha marginalizado aspectos que en otros momentos han tenido cabida tanto en la curación como en la generación de salud de las personas y comunidades , como son aspectos espirituales y existenciales .

Quiero hablar sobre cuáles son estas preguntas existenciales que se han quedado en el vacío , o cuya respuesta no queda , a un nivel de ánimo respondidas por la ciencia , pero siento que me meto en terrenos desierto para mi conocimiento , abro el libro de Haickus que con tanto cariño nos regaló Mónica y me siento acogida , por su ternura y por el encuentro con este Haicku ;

*Ido el cucú ,
qué otro pájaro
podría cantar ahora ?*

Nakagawa Otsuyu(1675-1739)

¿Cómo describo el movimiento interno que se produce en mi cuando en la inquietud de la escritura , de la investigación recuerdo un gesto y leo un poema ?

¿Es ésto a lo que llaman alma ?.

Siento que he crecido en una sociedad católica carente de espiritualidad .

En una sociedad legalmente laica pero con la sombra de la condena y del infierno escrita en nuestros cuerpos . Por lo tanto cuando escucho “alma” lo que en mi resuena es esa sustancia insustancial que contiene mi cuerpo y será testigo y receptora de mis acciones en vida , esa sustancia que podrá ser condenada o premiada el famoso día del juicio final .

Sin embargo algo tiembla dentro de mi , ante una caricia , ante una bella obra de arte , ante ciertas músicas ...

¿Puedo darle otro significado a la palabra alma para que entre en consonancia con este temblor que me habita (Sorin) ?

Shaun McNiff , en su libro “Art as medicine” , interroga lo que entendemos como alma dando cabida en las disciplinas terapéuticas a aquellas que contemplan la sanación de la misma , entendiendo el arteterapia transdisciplinar entre ellas .

El alma es así entendida como naturaleza esencial de la persona , movimiento interno , vitalidad y fuerza creativa , recogiendo en esta mirada tradiciones como el vitalismo de Nietzsche . Psyche y alma son acogidas como diferentes formas de nombrar este movimiento que nos vincula al mundo .

Esta vinculación , según McNiff se pierde cuando perdemos las relaciones puras con lo cotidiano , con el entorno , cuando perdemos de vista lo inmediato e intentamos determinar lo que oculta , lo que esconde y significa . Al igual que en las antiguas tradiciones chamanicas el alma podía ser escindida y poseída por espíritus malignos , en nuestra cultura podemos entender esta escisión provocada por la posesión de ansiedades y preocupaciones , por exceso de pensamiento y moral , rompiendo este hilo en movimiento que nos vincula con la realidad .

. En estas medicinas ancestrales son los rituales artísticos, la música de tambores , las visualizaciones , bailes así como la participación de la comunidad las herramientas con las que el alma puede ser reintegrada y desposeída .

La imaginación , así como lo simbólico son llamados a restablecer los puentes que unen los pedazos de nuestros cuerpalmas .

El arte , por lo tanto , tanto de forma material , en su soporte , como en lo que crea narraciones simbólicas , es un precioso aliado en el rescate de nuestras almas .

La creatividad

El ser humano crea su mundo en el mundo (Mercedes Gysin)

El ser humano es creativo por naturaleza. Creamos , producimos , damos forma e inventamos como una forma de estar en el mundo, como una forma de vivir y crear nuestros mundos . Crear se convierte en una forma de contar y transformar la realidad que vivimos , no necesariamente con el resultado de una reconocida obra de arte , sino como algo nuevo que a través de nuestro cuerpo nace al mundo.

Sin embargo , el complejo entramado de factores psicológicos , culturales y sociales crearán un ambiente interno y externo donde el despliegue de estas potencialidades esté mas o menos presente .

En algunas personas esta capacidad será ejercida espontáneamente desde temprano , manifestándose dueños de un fuerte impulso creador y de suficiente libertad y autoconfianza como para encaminarse en una dirección productiva y realizadora .

Pero la mayoría de personas son víctimas a menudo de un imperio de trabas múltiples que coartan su posibilidad de descubrirse y construir creadoramente . Los estereotipos , prejuicios , valores , metas , modelos , etc..como patrón “único “ y supuestamente “universal”, “que hay que producir para poder ser” constituye un factor externo de bloqueo a la creatividad altamente generalizado en nuestra cultura

Mercedes Gysin “El arte y la persona . Arteterapia : esa hierbita verde “

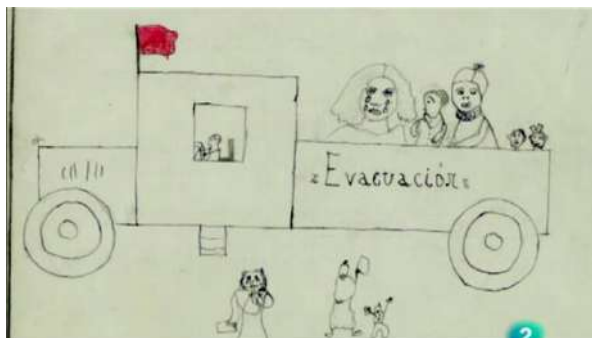
La necesidad de contar , de enseñar y narrar el mundo es visible en experiencias como las de las colonias infantiles de la guerra civil española , los dibujos de las niñas de Chernovil , la narración corporal de un niño sordomudo sobre la vivencia de la migración desde Siria recogida por un artista y expuesta en la Tate Modern de Londres .

Este niño , relata con su cuerpo las atrocidades de la guerra , sin aparente drama , sin que la emoción le desborde , mas como si el gesto de su cuerpo pudiese absorber y transformar en movimiento las duras escenas vividas .

Según narran en el documental “La guerra dibujada “a través del dibujo las niñas relataban en instantáneas su propia crónica de la guerra y de las colonias infantiles . Estas colonias fueran creadas para sacar a los mas pequeños de las zonas de conflicto . En ellas se dio la mas temprana experiencia de uso del arte como terapia a una escala masiva y de forma sistemática (Anthony Geist).

En las colonias infantiles se guardaba un espacio para el arte en que las niñas dibujaban sus vivencias ; la evacuación , la separación , las terribles escenas de los bombardeos eran plasmadas junto con los viajes en tren , las actividades diarias y las estancias de las colonias .

Era una de las actividades que mas entusiasmo despertaba . Quizá el dibujo daba la posibilidad de liberación , la liberación que produce contar , enseñar al mundo mas allá de las situaciones generales , de las atrocidades de la guerra , los sentires singulares , mostrar en imágenes su punto de vista , lo que para cada una era importante , como se sentían .

En estas imágenes aparecen cuerpos destrozados por bombas , niños mutilados mientras jugaban a la pelota , una niña que se cubre el rostro porque su pequeño cuerpo no puede sostener la visión de lo que acaba de suceder .

Transformar en dibujo la experiencia puede ser una forma de buscar sentido , de reducir la situación a un marco controlable , marco en el que la imaginación es vehículo para transitar de lo que escapa nuestro control a una hoja en blanco con unas dimensiones que se nos aparecen soportables . Así Margarita Arnau , una de estas niñas, destruye con un hacha al fascismo , que había dibujado bajo la apariencia de un monstruo .

“La sensación dramática disminuye y los temas agradables pueden poco a poco tomar presencia “Kathleen Kostelny.
Directora del proyecto niños y violencia .
Instituto Erickson . Chicago

Estas imágenes mostraron en su momento un relato de la guerra fuera de los grandes discursos oficiales , un relato estético que impactaba sensiblemente .permeando a través de las imágenes lo que son las consecuencias de una guerra .

Estos dibujos fueron llevados a EEUU , donde a través de su venta pudieron recaudar fondos para la financiación de las colonias , además de dar un testimonio y alegato contra la guerra , no solo la española , sino todas las guerras .

Viendo el documental yo también me siento atravesada y tocada por las escenas , y a mi recuerdo acude mi abuelo Sabino .

Acude el recuerdo del día que me enseñó sus dibujos , mi abuelo también vivió la guerra desde su cuerpo infantil , y también dibujó . Yo había comenzado la carrera de Bellas Artes , por lo que se había

demorado años en enseñarme sus obras . Aquel día , en la cocina de su casa abrió la carpeta que contenía dibujos delicadamente formados con plumilla y tinta mostraban personajes infantiles de Disney , preciosas caligrafías , escenas de la guerra con brillantes aviones y un militar elegantemente vestido .

¿Cómo le habría sentado a mi abuelo hacer estos dibujos ? En aquel Gijón donde caían bombas , se destrozaban las calles , fueron los dibujos , abuelito , un refugio? .

Mi abuelo me alentaba a hacer una carrera artística , a no abandonar el dibujo ni por opciones que pudiesen parecer mas lucrativas , siento en el pecho una mezcla de dolor y nostalgia permeados por un profundo agradecimiento .. ¿Me enseñabas , abuelo , junto a esos dibujo la posibilidad de crear mi propio refugio ? Ese refugio que me protegería de todas las bombas metafóricas de la vida? Un lápiz , una hoja , plumillas y tinta para abrir en mi el universo del arte y la creatividad ...

Sintonizando con el movimiento , corporal , emocional , expresivo

*“.....cachéame ,
mira a ver si tengo letras en la piel :
soy un valioso manuscrito
sellado con tatuajes de humo “
Miren Agur Meabe,
Anzalaren kodea/ El código de la piel*

“Sentir el cuerpo , sus movimientos , percibir y luego nombrar es una forma de poder cuestionar lo normalizado , los patrones instaurados en nuestra forma de actuar .”

Eva Bischofberger, módulo de Danza , primer año del master

“ El cuerpo es la fuente de la actividad sensitiva y el punto de partida de la actividad artística , en todas sus modalidades “

Ellen G.Levine (Principles and practice of expressive art therapy

“La existencia precede a la reflexión , por lo que la conciencia no puede ser tomada como un punto de partida epistemológico “ Stephen K. Levine

El cuerpo es el medio de expresión humana , acompañando a la palabra o por si mismo el cuerpo relata nuestras vivencias creando un discurso que va mas allá de lo narrado , acompaña de gestos y movimientos que amplían el contenido de la palabra , hablando al mismo tiempo de pedazos de nuestra historia .

Es el cuerpo el que recoge y encarna evolutivamente nuestros aprendizajes , desde las primeras caricias a nuestra forma de vincularnos con el mundo , por eso en nuestra formación se presta tanta importancia a que la experiencia y el aprendizaje sean vivenciales , sean pasados por nuestros cuerpos , por nuestros cuerpalmes..

Cuerpos que al recordar su capacidad de vibrar ante los acontecimientos pueden abrirse a una escucha mas amplia , aquella que de nuevo convoca a nuestro ser y hace presente a la otra a quien se escucha .

“Todas las disciplinas artísticas deben su potencial a su habilidad de recurrir a modalidades sensoriales en particular , ya sea por separado o combinadas . Cada disciplina artística logra sus objetivos al transformar la experiencia sensorial en imaginación . Sobre la base de esta transformación imaginativa de los sentidos , el significado surge como una forma sensitiva , encarnada . El origen de la obra está en la capacidad del cuerpo para expresarse y en el potencial de la imaginación para transformar la experiencia sensorial en forma artística “
Stephen Levine (traducido por Arturo Solari , de “ La hierbita verde “)

La experiencia estética es , principalmente , una experiencia corporal

El cuerpo sentido puede ser habitado y vivido como un lugar seguro , un lugar sagrado , nos contaba Eva Bischofberger,

Despertar el cuerpo , dotarle de un contenido , habitarlo y escuchar desde él ha estado presente durante los dos años de formación..

Pero para estar presente en la experiencia sentida , en la vivencia estética , nuestro cuerpo ha de estar abierto a la vibración , para que lo que mire provoque una vibración en mi cuerpo que pueda transformar significados y dogmas alojados en la carne es necesario que haya sido descongelado , que sea un cuerpo vibrátil .

Mónica Sorín nos habla de cuerpos congelados , aquellos cuerpos entrenados para no sentir , no sentir fuera de las barreras de lo establecido , de aquello que dicta la moral impuesta y nos invita, como arteterapeutas , tanto en nuestros cuerpos como en los de las personas que acompañamos a tener presente este proceso de abrirnos al sentir , descongelar los cuerpos, las almas , los cuerpalmas , para acompañar a liberar sus potencias .

¿Qué siente tu cuerpo cuando hablas de miedo ? Dónde lo sientes ? -Nos preguntaba Eva- .. qué puedes hacer con esa presión ? Levántate , bailala , exprésala .. A qué te recuerda ? Píntala ... Cómo suena? . Los sentidos son convocados para transitar diferentes modalidades artísticas , pues lo transdisciplinar enlaza con la vivencia sentida , vivimos desde nuestros sentidos , experiencia e imaginación, y es desde aquí desde donde somos invitadas a retejer nuestra historia , a cuestionar lo incuestionable , en un camino continuo de autoconstrucción .

Durante estos dos años de máster Despertando este cuerpo , estos cuerpos , sacándolos de los diferentes congelamientos hemos conectado con el movimiento interno que nos une a la vitalidad , que no es necesariamente bienestar , ni alegría sino movimiento , proceso , proceso y potencia , potencia de nuestros cuerpos y nuestras almas .

“Hay que bucear mucho para empezar a descongelar lo congelado y dar voz al temblor y a la fuerza que nos habita . En este proceso el arteterapia puede constituir una vía inagotable . Entre otras cosas porque puede generar intensidades y sensibilidades que escapan al control y al disciplinamiento

Abrirse a un cuerpo vibrátil, no disciplinado por las verdades instituidas , que puede abrirse al desasosiego que convocan los susurros casi inaudibles de lo intolerable , de lo desconocido , de lo no pensado hasta ahora ..”

Monica Sorin (conferencia inaugural de las III JAS, marzo 2018)

Buceando en las raíces del arteterapia

*Una senda de cifras
para mis pies :
columnas de número
para cada paso ,
submarinas .*

Alfonsina Storni

Arte y sanación han ido de la mano en diferentes disciplinas terapéuticas y momentos históricos . Cuenta Mercedes Gysin como en la antigua Grecia pitagórica así como en la medicina hipocrática de la época se trataba con métodos de expresión artística a los enfermos que padecían de algún desequilibrio mental, emocional o trastornos psicosomáticos .

“Los viejos templos , como , por ejemplo , Trikka , Kos , Epidauros , o Pérgamo tenían la función que hoy realizan los hospitales . Disponían de una sala de teatro para el juego dramático , un odeón para la música y un estadio para las actividades corporales .

En el centro del templo los enfermos se sometían a un “ dormir sanador “ (incubatio) para así analizar sus sueños , imágenes inconscientes , con la fuerza sanadora del Dios Asclepios . Estos sueños llenos de significados eran interpretados por los Therapontes , los ayudantes divinos . “

Mercedes Gysin

Arte y medicina también aparecen unidos en medicinas ancestrales como las chamánicas , donde la música , las imágenes de espíritus acompañantes y la presencia sostenedora de la comunidad son medios para sanar enfermedades que afectan no sólo al cuerpo físico o biológico , sino también al alma y las relaciones sociales y con el medio .

El arte como herramienta terapéutica tal como llega a nuestros días y se fragua en las raíces de nuestra formación es un camino que comienza a construirse entre la primera y segunda guerra mundial .

Varios aspectos confluyen en esta génesis ; el nacimiento del psicoanálisis y su interés por lo onírico y el inconsciente ; el interés de determinados movimientos artísticos como el surrealismo y el art brut por investigar lenguajes artísticos no convencionales , que junto con el interés de psiquiatras en ciertas instituciones mentales vuelven la mirada hacia manifestaciones artísticas de personas sin formación específica , como enfermas mentales y personas marginalizadas ; el valor que determinados pedagogos , pensadores y filósofos le dan al arte dentro de la educación y formación de la persona .

Mencionaré algunos personajes y movimientos que considero pinceladas ejemplificantes en esta formación;

Franz Prinzhorn , arte en la institución psiquiátrica

Poeta amateur , músico , dibujante aficionado , historiador del arte , filósofo y psiquiatra , Franz Prinzhorn entra a trabajar en el hospital psiquiátrico de la universidad de Heidelberg en 1919 , a la edad de 33 años . Rápidamente se interesa por las expresiones artísticas de las personas ingresadas , pues le fue encargada por la dirección del centro la elaboración de un libro que recopilara un conjunto “imágenes clínicas “ .

Seducido por estas obras escribe “Expresiones de la locura . El arte de los enfermos mentales “ publicado en 1922. Y crea la mas grande colección de “arte alienado “ (arte creado por personas con enfermedad mental) que existía hasta el momento , colección y libro que sirvió de inspiración a personajes de la esfera artística , como Paul Klee, Alfred Kubin o Max Ernst.

Atraído por la esencia del proceso creativo , creyó encontrar en los pacientes ingresados una fuente de investigación al considerarles aislados de todo estímulo externo y fuera de las influencias de la cultura reinante , una probeta hermética y no contaminada donde poder estudiar la psicología y psicopatología del proceso creativo . En su libro desarrolla un esquema de las seis pulsiones que llevan a la creatividad en todo ser humano : la necesidad de expresión , el instinto del juego , la propensión ornamental , la tendencia al orden , la directriz imitativa o de copia y la necesidad de símbolos .

Encuentra en la necesidad de expresión un vehículo de los movimientos psíquicos que compartimos todos los seres humanos , vehículo a través del cual se consigue escapar de la estrechez de lo personal a la amplitud de la vida común .

Esta necesidad de expresión se configura a través del juego , y en palabras de Prinzhorn ”lo mismo que las aguas subterráneas se arremolinan hacia la superficie y corren formando numerosos arroyos , los impulsos expresivos se arremolinan y corren por muchas vías hacia el gran torrente del arte “ .

Muestra así como , cuando ciertas vías habituales de comunicación aparecen bloqueadas , como un dique construido en un arroyo , este vital arroyo de la comunicación buscará alternativas para seguir su tránsito hacia el exterior ;una caja vieja , miga de pan , cartón y unos lápices de colores podrán acoger este torrente configurando palabras que hablen de quien soy , cómo veo el mundo que rodea , qué quiero en la vida , cuál es mi cosmovisión ..

Médico junto a la cama de un enfermo . Madera. Karl Brendel

Katherina Detzel con su muñeco masculino hacia 1914 . Textil y paja . Se piensa que este enorme espantapájaros es una suerte de caricatura de los psiquiatras , con su barba y sus gafas .

Obras recogidas y recopiladas por Hanz Prinzhorn en la colección Heidelberg .

Prinzhorn no estuvo interesado en el aspecto diagnóstico de las imágenes creadas por pacientes con enfermedad mental sino en la urgencia creativa que parecía asomar desde el sufrimiento que estas enfermedades suponían, así como el efecto que el arte podía tener en las mismas , como el alivio que una tensión interna podría encontrar al garabatear . El análisis de las obras que realiza se asemeja mas a la labor de un crítico de arte que de un psiquiatra hablando de pacientes .

Su capacidad de maravillarse ante aquellas obras de arte es compartido por artistas del movimiento surrealista , quienes , en la búsqueda de las expresiones puras del inconsciente se acercaron a esta colección y a su obra , el denominado “arte de los locos “

Adrian Hill. Los comienzos del arteterapia

Tras luchar en la I guerra mundial , este artista británico enfermó de tuberculosis , convaleciente en el sanatorio siente que su actividad artística es un ingrediente importante en el proceso de sanación . Tras recuperarse , es requerido por el médico para ayudar a otros pacientes a dibujar, comienza así una labor a la que llamó arteterapia , acuñando por primera vez el término .

Hill señalaba el poder curativo del proceso en si mismo , sin análisis ni interpretación de la obra que resultaba . El arte ayuda a digerir las vivencias y a reinventarse , el arte , según Adrian Hill ofrece la posibilidad de resurrección a través de la creación artística .

Pintura durante la batalla . Adrian Hill

Una vinculación con el mundo del arte

El movimiento surrealista . Detrás de la puerta invisible , otra puerta

“Detrás de la puerta invisible , otra puerta “, es el título de la exposición de la artista Dorothea Tanning en el museo Reina Sofía de Madrid .

Esta sugerente invitación de entrada abre las posibilidades de explorar lo que ni siquiera sospechamos como desconocido , y , en palabras de la propia artista , una invitación a que cada una explore , a través de sus imágenes los paisajes desconocidos que ocultan las puertas invisibles .

Estas puertas se abren en paisajes cotidianos como en el salón de una casa , durante una comida familiar , también se abren en un desierto donde aparentemente nada diferente aparece tras la puerta , pero la sugerencia de la división concentra e invita mi atención a mirar de otra manera .. ¿Puedo ver algo diferente si miro desde otro lado , si transgredo lo dictado por la razón y la lógica que describe minuciosamente lo que esa escena muestra ? ... Empiezo a ver una mujer que se relata de niña ante el temor de la figura del padre .. una mujer que interroga la expectativa social sobre su cuerpo , madre o musa , espejo de bellezas múltiples , ¿ Soy yo o es ella quien habla? .. me muestra su mundo o me presta un espejo en una de estas puertas donde mirar mi realidad , mis miedos e inquietudes ? .

Después de la primera guerra mundial el ambiente artístico europeo respiraba una profunda decepción , la promesa del paraíso a que aspiraba un mundo regido por la razón y la lógica había sido truncada por el estallido de una guerra donde la masacre y el objetivo en la población civil ponían en cuestionamiento la bondad del ser humano , la perfección y equilibrio social al que el triunfo de la razón parecía encaminarse .

Decidieron mirar hacia otro lado , buscar las raíces de la creatividad y abrir compuertas hacia el interior , comenzaron a mostrar especial interés hacia los procesos psíquicos , e , influidas por el nacimiento del psicoanálisis , hacia el papel del inconsciente en la creación artística .

El movimiento surrealista cuestionó las barreras establecidas por la lógica , las barreras entre el afuera y el adentro , entre el artista y su obra , entre la seriedad , la solemnidad y el juego , entre la mujer y su papel en la sociedad , entre el deseo y el objeto de proyección del mismo . Las y los artistas surrealistas hicieron de sus cuerpos y de sus vidas ingredientes de la obra de arte y dejaron de considerar las obras como material aislado de su proceso de creación para pasar a considerarlos “objetos psíquicos” objetos donde asomarse y reflejarse , espejos donde poder interrogarse e interrogar al mundo .

Las y los artistas de este movimiento hicieron del juego parte del proceso creativo , inventando dinámicas que pretendían liberar el movimiento interno de la psique .

Basándose en la creencia de que este movimiento de la psique nos conectaría no sólo con profundas significaciones sino con la maravillosa visión auténtica de la realidad , una realidad sesgada por la visión reducida de la mente racional , practicaron juegos de asociación libre ,

métodos de expresión automática y la concepción de obras de arte que abrían una juego participativo entre la artista , la obra y la audiencia .

Hotel du Pavot , Chambre 202
Dorothea Tanning

El movimiento surrealista abrió al mundo lo que en las instituciones psiquiátricas había sido reducido a la esfera de la enfermedad mental poniendo un “Y” en la lógica de lo diferenciado , abriendo al mundo en general la posibilidad de juego y de participación en el arte , en algunas de las exposiciones de grupo , como relata Julia Ramírez en la introducción al libro “Expresiones de la locura “ las obras provenientes de instituciones mentales eran expuestas de forma anónima junto a las demás obras .

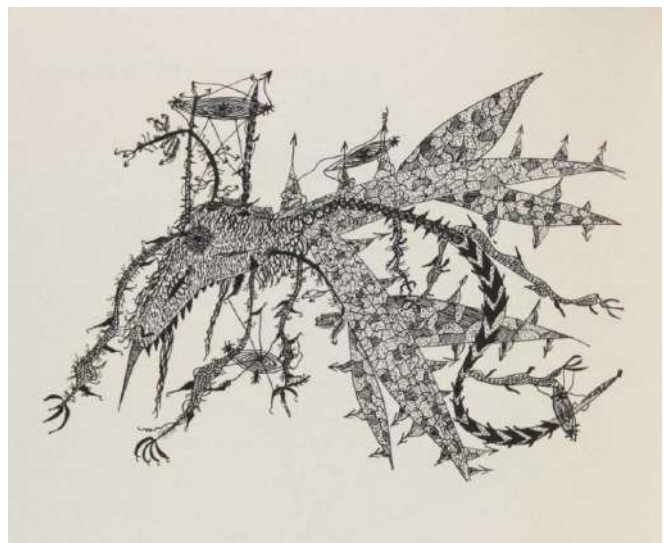
Mientras escribo algo susurra a mi oído , añado aportaciones a la historia de la arteterapia , que sin duda fueron significativas , y en esta creación del conocimiento , que como nos cuenta Felix Guattari y Gilles Deleuze es rizomático , como raíces es que se extienden bajo tierra y brotan en lugares insospechados querría señalar que este movimiento hereda del romanticismo la idealización del delirio entendido como libertad absoluta , asociándolo con el genio y ensordeciendo al sufrimiento que entraña la enfermedad mental .

Varias , y lo digo en femenino porque en mi lectura fueron mayoría , sufrieron ingresos psiquiátricos Leonora Carrington , Dora Maar , y la suicida Unica Zürn , pagaron un alto precio por encarnar en sus cuerpos lo que sus compañeros idealizaban . No querría traerlo por llamar al escándalo , ni por alimentar morbosidades , sino por hacer mi pequeño homenaje a estas mujeres y sacarlas del olvido . En los pasos hacia mi formación como arteterapeuta , pero sobre todo como persona me dejó susurrar por la interrogación del deseo, en la construcción de una ética que no nos aleje de la persona que tenemos enfrente .. en mi homenaje , sus obras ;

Las distracciones de Dagoberto
Leonora Carrington .

Sin título
Unica Zürn

Art Brut y Arte Outsider

*No vemos jamás las cosas tal cual son,
las vemos tal cual somos.*

Anaïs Nin

“El arte outsider no existe sin espectador. No es consciente de sí mismo y sin embargo existe, puesto que lo necesitamos. Escribir la historia del arte outsider es pues hablar de la historia de una necesidad, una necesidad social e intelectual y quizás existencial.”

Graciela García , investigadora de arte Outsider

Art Brut es un término acuñado por Jean Dubuffet (artista plástico francés 1901-1985) en 1949 para designar aquel arte “en estado puro”, arte realizado por personas sin formación artística previa ni entorno cultural (según sus palabras), estas personas crean, desde espacios como psiquiátricos y prisiones formas artísticas personales.

La palabra *Brut* está inspirada en el negocio vinícola de su familia: propia de su lenguaje específico es la denominación *brut* para el champán mas puro, el que no está adulterado. Fascinado por el catálogo de formas, nuevas visiones y composiciones que encontró en la colección recopilada por Prinzhorn (pues no entendía el escrito al no hablar alemán) creó la “compagnie de l’artbrut” el 1 de julio de 1949, junto con J. Paulhan, Ch. Ron, H.-P. Roché, M. Tapié y André Breton con la idea de investigar y buscar inspiración en aquellas producciones artísticas realizadas por personas marginales que presentan una forma de invención personal, de espontaneidad, de libertad, más allá de convenciones y hábitos recibidos.

Los artistas del Art Brut crean sin partir de una formación artística previa, a menudo desde espacios marginalizados de la sociedad y la cultura. Sus obras parecen surgir mas de una necesidad, de una pulsión creadora y poseen un lenguaje propio, aparentemente ajeno a convencionalismos, y están nutridas de figuras que caracterizan universos personales. La historia del arte outsider comenzó cuando los psiquiatras primero y los artistas después, se fijaron en el arte hecho por enfermos mentales.

Este arte no estaba dirigido a un público y las obras que resultaban, vacías de convenciones del arte clásico o de las modas, así como sus temas, materiales, medios de transposición, ritmos y estilos de escritura parecen surgir de las profundidades de su ser.

“La creación artística es insignificante si no parte de una alienación y no propone un nuevo modo de mirar sobre el mundo y ofrece un nuevo modo de vivir”. Para Dubuffet, la creación artística abre el diálogo con uno mismo, el artista enfermo crea para sí mismo, más allá de todo contexto cultural.

Este diálogo con una misma, esta alienación que Dubuffet describe como la vivencia de donde surge la “auténtica” creación artística habla de un momento, fuera de la realidad cotidiana, un momento ritual donde la vida tal como la vivimos puede ser cuestionada, experimentada desde otro punto de vista, resignificada. Me recuerda a lo que Paolo J. Knill describe como *Decentering* o *experiencia alternativa del mundo*. Un momento, que en el caso de rituales en determinadas culturas toman la forma de una estructura en el tiempo y el espacio donde la persona puede experimentarse a sí misma, a través del vehículo del arte desde otro lugar, un ejemplo son los denominados “Ritos de paso”.

Querría señalar que estos estados de delirio, emulados, idealizados y teorizados por diferentes personas y movimientos en el mundo del arte, hacen de espejo a la posibilidad de crear rupturas con el estado cotidiano de las cosas.

No exento de idealización , al igual que el movimiento surrealista y el propio Prinzhorn , es muy de agradecer que las obras de personas con enfermedad mental , gracias a los trabajos de estas personas pudieran ser reconocidas mas allá de los catálogos psiquiátricos , ser reconocidas no como muestrarios de síntomas de enfermedad sino como muestras de la vitalidad y la necesidad innata de expresión , juego , descarga , comunicación y creación de narrativas personales que el arte presta con sus diferentes lenguajes .

Habla Shaun McNiff del imperativo creativo universal , ese geisser que se abre paso para encontrar nuestra vinculación con la expresión sirviéndose de los medios que tengamos al alcance, una caja de cartón , hilos , miga de pan .

A través de los trabajos e investigaciones de estas personas ,bajo su admiración y curiosidad la división entre “arte de los sanos” y “arte de los enfermos” era dejada de lado para dar paso a un visión en que arte y persona se unen en un lenguaje que es medio de expresión , libro abierto donde las narraciones personales toman sus propias derivas , donde la creatividad y el dar forma al mundo y a una misma es una posibilidad que nos habla de la capacidad humana de crear , de reformular , de dar nuevas formas y de cuestionar las ya existentes .

Algunos apuntes sobre la filosofía de la terapia de las artes expresivas

Poiesis y experiencia liminal

En toda práctica terapéutica , como cuenta Stephen K.Levine , está implícita o explícitamente implicado un marco filosófico dentro del cual dicha práctica puede ser comprendida . Durante los comienzos del uso del arte como práctica terapéutica y también en la actualidad, este marco ha sido dado por principios psicológicos externos al mundo del arte .

“Como resultado , el arte no ha sido valorado por sus propias capacidades intrínsecas sino como instrumentos para apoyar prácticas psicoterapeúticas ya existentes .”(Levine)

Así las obras han sido entendidas , por ejemplo , desde el psicoanálisis como representaciones simbólicas de procesos mentales inconscientes .

En el libro “*Principles and Practice of expressive arts therapy* “ sus autoras , Paolo J. Knill, Ellen G. Levine y Stephen K. Levine ponen a la estética en el centro del uso terapéutico del arte , sentando un marco de comprensión y práctica que abra el camino hacia una “estética terapéutica “ , que estará en la base de “La terapia de las artes expresivas “ , una de las principales fuentes de nuestra formación .

Varias ideas en el desarrollo de esta práctica me han parecido relevantes; el concepto filosófico de Poiesis y el concepto antropológico de *liminalidad* en los “ritos de paso”.

Poieisis en el proceso de construcción de una misma

*Estoy en el filo de la construcción de mi misma ,
ansiosa de cimientos , estructura ,sólidas paredes
para proteger el bagaje de sueños que ando a cuestas,
requiero de certezas y veredas tranquilas , pasos firmes
hacia mi propia patria conocida*

Gioconda Belli

Leo en Gioconda Belli , en su deseo de crear una estructura firme donde asirse , por un lado ,la evidencia de que en algún lado de nosotras existe la posibilidad de ladrillo a ladrillo , construimos un nuevo espacio desde donde existir , leo también la necesidad de certezas y caminos contruidos hacia paisajes conocidos , pero también que la única certidumbre en el presente es un bagaje de sueños , y que la experiencia de la falta de certezas puede estar mas presente en la construcción de la realidad que las sólidos cimientos donde asirse .

Poiesis ,es un término griego que significa “creación “ , “ producción “.. Platón define en El Banquete el término Poiesis como “la causa que convierte cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser” (wikipedia). La Poiesis puede ser entendida como el florecer de un proceso , el resultado no esperado de una gestación , en que después de haber plantado , abonado y regado vemos crecer una planta , vida , que ya fuera de nuestra intervención , crecerá según su propia forma , regalándonos flores y frutos .

La Poiesis , entendida en su sentido mas tradicional definiría la la capacidad de responder y dar forma al mundo . No desde la formación de la materia como simple receptora de una idea previa , sino como lo que surge como resultado de la interacción entre mi idea , mis manos y el material al que doy forma .

Retrocediendo a los orígenes del término ,Aristóteles hablaba de la Poiesis como una de las tres formas de conocimiento del mundo , aunque no la mas elevada .

La poiesis era la forma de conocimiento a través de la creación , compartida por artesanas y artistas era la manera de conocer a través del hacer , del crear , diferenciándola de la *praxis* , conocimiento a través de la práctica que se da en el mundo político y social y de la *Theoria* . La *Theoria* era , para Aristóteles ,la mas elevada forma de conocimiento , la derivada de la observación que tiene como fruto el pensamiento científico .

La historia del término nos lleva a Nietzsche , quien encuentra en la tragedia griega la mas sublime forma de Poiesis .

La misma narración en “El nacimiento de la tragedia” es un acto de creación en el que razón y lógica son desplazadas por la estética , así utiliza como representación la imagen de los dioses Dionisos y Apollo . Estos dioses encarnan la polaridad humana entre la perfección y el orden ,

la necesidad de control en la forma del rectilíneo Dios Apolo y el caos y temporalidad de la existencia vivida desde el disfrute representada por el dios Dionisos .

Dionisos , a quien sus propios seguidores despedazan y vuelve a surgir en una nueva forma creado por ellos en un acto de festejo es espejo de un proceso de desintegración en que las espectadoras son enfrentadas a la experiencia del caos , la muerte y la finitud como parte de la misma fiesta de la vida .

Así Dionisos , el dios moribundo , se convierte en la encarnación del tiempo .

Esta actividad de dar forma , capacidad de creación a la que alude el término Poiesis no ha sido entendida de la misma forma a lo largo de la historia de la filosofía . Desde Aristóteles a Kant prevalece la idea de que la creación consiste en dar una forma inteligible a una materia previamente caótica , siendo las cualidades estéticas de la obra un resultado de la perfección y belleza de la forma.

En la estética moderna , especialmente desde el trabajo de Immanuel Kant aparece la figura de quien ve , la observadora se convierte en partícipe de la obra , al ser provocada a través de la experiencia estética , quien observa será tocada y transformada por la obra , y el resultado de la obra no queda ya circunscrito a su mera forma si no que se amplía al impacto que provoca en la persona que la observa .

Si se aplica , sin embargo , una mirada fenomenológica , la forma artística emerge del caos que busca su propia forma a través del hacer del artista , el rol de la artista no sería entonces el de imponer una forma preexistente en una materia inerte sino el de ayudar a que el material encuentre su propio sentido . La poeta aparece entonces como mediadora , facilitadora del proceso de formación mas allá de su intención o voluntad .

La artista recibe la obra de arte en un proceso no exento de rendición , pues esta Poiesis , este surgir de la obra ocurre no a través de la voluntad y el intelecto sino a través de la experiencia de rendirse a un proceso que no puedo ni comprender ni controlar de antemano .

Poder abandonarse a la falta de control y al desasosiego que surge de no saber lo que va a suceder , abandonar la posición de sujeto conocedor que personifica el ego para acoger la sorpresa son cualidades que comparten arte y terapia .

Podríamos decir que la obra llega a re-organizar el paisaje que la precede , en la terapia , una persona con sensación de desasosiego busca ayuda para encontrar una nueva forma al caos preexistente , a lo que en su vida parece carecer de sentido .

A la luz del producto final podemos hallar nuevos sentidos al caos pre-existente . Haciendo un símil con el proceso terapéutico este nuevo sentido será difícilmente acogido si nuestra atención está puesta en objetivos concretos , en aplicar esta forma predeterminada en forma de diagnósticos y expectativas a la persona que llega en busca de ayuda .

Experiencia liminal y ritual

*Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.*

Viaje a Itaca (Constantino Cavafis)

*Extraña que fui
cuando vecina de lejanas luces
atesoraba palabras muy puras
para crear nuevos silencios*

Alejandra Pizarnik

Existe en la historia de diferentes culturas rituales que escenifican el paso de un estado a otro, la experiencia de transitar de un lugar o estatus conocido a uno nuevo y desconocido , como el paso de la adolescencia al mundo adulto .

Este paso ritual está marcado por un espacio y tiempo de camino en el que la posibilidad de diferentes formas sea acogida , así como la incertidumbre de la falta de conocimiento .

El sociólogo y etnólogo Arnold Van Gennep estudió estos “ritos de paso “ en los que se acompañaba el cambio de estatus social .

Para Van Gennep la estructuras de estos ritos de paso se compone de tres partes ; un periodo inicial en que la persona es separada de su grupo social y rol, seguido por un tiempo en que la persona queda al “margen” entre dos estados , para finalizar integrándose en un nuevo grupo social con una nueva identidad reconocida por todos sus miembros .

Este tiempo de transición en que las estructuras familiares son abandonadas y las nuevas están todavía por llegar es nombrado por Van Gennep como “umbral “o “limina” (término latino para “umbral”).

Es este periodo liminal un tiempo de desestructuración, una experiencia de caos en el que las viejas identidades y roles son abandonadas y todavía no hay estructuras nuevas donde asirse . Nos cuenta el antropólogo cultural Victor Turner que este tiempo de confusión alberga grandes potencialidades , es un momento de creatividad donde nuevas formas y significaciones pueden ser imaginadas .

En este periodo liminal la experiencia de acompañamiento , tanto por la comunidad como por la figura del “maestro de ceremonias “ ofrecen una estructura de acogimiento para que los participantes puedan abandonarse sin sentir que son lanzados a la deriva .

El cobijo de compartir la experiencia con otras personas iniciadas permite , en las experiencias rituales según Turner , “deshacerse de las viejas identidades para vivir, por un momento la experiencia de humanidad compartida” .

También construye este cobijo el maestro de ceremonias , personaje que acompañará y conducirá este camino de transición delimitando el principio y final de la experiencia , dando , paradójicamente una estructura a la vivencia del caos.

Stephen K.Levine nos cuenta cómo el mismo proceso terapéutico puede ser entendido dentro del concepto de liminalidad , pues la terapia es un *tiempo fuera del tiempo* ,una pausa en el tiempo diario donde los comportamientos habituales , actitudes y creencias pueden ser examinados y transformados . Y la persona en busca de ayuda suele llegar , al igual que en los ritos de paso , con la vivencia de que algo en su vida se rompe en pedazos ,con la dolorosa sensación de que las antiguas estructuras han dejado de funcionar y el sentido de integración del yo ha dejado de estar presente .

El papel de la terapeuta , como maestra de ceremonias será de poca ayuda si ante la fragmentación no resiste el impulso de componer la nueva estructura , si no tolera la necesidad de ayudar , y como Mónica Sorín vuelve a susurrarnos ; *Evitar le tentación de reparar en vano* . La habilidad en la tarea de acompañante de una persona que necesita ayuda pasa por poder sostener la experiencia del vacío , el abismo de la nada sin imponer nuevas estructuras , para dar lugar a la posibilidad de que la persona encuentre sus nuevos caminos , sentidos y significados .

Principios y metodología del Arte Terapia Transdisciplinar

Establecer , o elegir un método pertinente de trabajo en el que mantener la escucha de particularidades e individualidades , pasa por flexibilizar objetivos sin perder el sentido de las propuestas .

En este método cobra importancia la creación de una estructura de trabajo que permita la emergencia de lo diferente , que pueda acoger lo distinto , lo no pensado , en la que podamos crear acontecimientos de las sutilezas en la vida cotidiana. Para el cuidado de este espacio en que nuestras viejas estructuras puedan ser interrogadas en este desequilibrio que provoca la escucha de lo no oído , de los susurros silenciados de lo doloroso , y también de lo alegre , se hace necesaria la seguridad psicológica que ofrece no encontrar juicios de los que provienen de la moral .

Esta metodología se conforma de elementos a los que podemos acudir según lo requieran las circunstancias , elementos que circularán para poder solicitarlos cuando sea preciso . Estos elementos se constituyen en lo que Michel Foucault llamaría “la caja de herramientas “, esas teorías que en lugar de explicar construyen.

Esta estructura creará un magma donde las experiencias puedan cobrar diferentes significados , donde la ternura se convierta en vía de conocimiento de lo cercano , dónde lo racional y lo emocional se combinen y diluyan , dónde la ética , como auto-interrogación sustituya a la moral como instituidora de verdades incuestionables .

Y cuando hablo de estructura visualizo algo mas parecido a un organismo vivo que a un archivador , como una célula que se nutre y que metaboliza lo recibido para crear nuevos elementos que la mantendrán viva y unida a lo que le rodea .

Principios

El arte es nuestra herramienta mas singular , no aquel arte como producción sino el que me provoca afectos , el arte que provoca sentires a partir de una expresión estética de cualquier tipo .

“La actividad artística posee enorme potencialidad y cumple múltiples funciones , entre ellas , su especificidad se halla en la función estética” (Sorín)

La vivencia estética del latin “vivens” vivencia y (del [griego](#) [aisthetikê], ‘sensación’, ‘percepción’ es la función de la actividad artística que convoca nuestros sentidos , haciéndonos partícipes de la obra , provocando el movimiento interno que llamamos sensación o emoción . La vivencia estética es “la experiencia sentida que puede transformar nuestro devenir” (Sorín). Lo estético suele ser asociado a lo bello, sin embargo lo bello no es en esencia una categoría del arte ni de la estética , si lo es , en cambio , la vivencia estética .

En la obra de la artista americana Faith Ringgold “We came to America”(1997) puede llegarnos algo de la belleza de la imagen , sin embargo es el impacto sensible que lo que en nuestro cuerpo puede generar múltiples afectos , dolor , resignificación de la historia , rabia , tristeza , el dolor de una vivencia puede , a través del arte transformarse y transformarnos .

We came to America
Faith Ringgold 1997

El desarrollo de la sensibilidad estética pasa por poder estar presentes en el impacto que en nuestros cuerpos provoca el trazo de una línea , la contemplación de una obra de arte o el gesto de la persona que nos acompaña . Es el dejarnos atravesar por este impacto lo que crea un puente entre la visión del arte y la vivencia de la vitalidad , conmoverse es estar viva , sentir es estar viva , es un lugar , como nos cuenta Anna Buxaderas desde donde escuchar es mas pleno , la conexión es mas plena . Nos recuerda Mario Benedetti a través de Carmela “No te preocupes . Después de todo , como vos dijiste el otro día , hay cierta alegría en saber que aún podemos estar tristes “ .

La Imaginación arteterapéutica

“Y si , tan sólo lo pudiese pensar diferente ? .. “ .

Nos cuenta Michel Foucault

*“Dios había sembrado de signatures el mundo ,
para que descubriésemos el conocimiento oculto tras seres y plantas .
El mundo se doblaba sobre si mismo , reflejando el cosmos en nuestro rostro
haciendo de nuestros ojos luna y sol , los órganos encontraban
a través de la similitud cura en las plantas ,
el cielo se reflejaba en la tierra y la tierra en las estrellas “*
De mi diario , escrito al leer “Las palabras y las cosas “ de Michel Foucault

Mónica Sorín nos habla de imaginación arteterapéutica , término inspirado en “La imaginación sociológica “ libro de 1959 del sociólogo norteamericano C. Wright Mills, donde este plantea una crítica a la visión homogeneizante de la sociología en cuanto a las relaciones entre socialización del individuo y la cultura . Sostiene que la sociedad es mas heterogénea , y que cada individuo no se integra a la sociedad simplemente, ni asimila la totalidad de sus formas culturales (Wikipedia “La imaginación sociológica)

Con este término Mónica nos invita y .. quizá nos reta a hacer una práctica diaria en que la realidad pueda ser cuestionada , encontrando un camino alternativo para las grandes teorías , imaginando que las cosas pueden ser diferentes para, a través de este cuestionamiento poder sembrar semillas de incertidumbre .

Y de nuevo invito a Foucault “ De la risa que sacude todo lo familiar al pensamiento -al nuestro :al que tiene nuestra edad y nuestra geografía -trastornando todas las superficies ordenadas ... “

Ser una , con sus necesidades , afectos , y **pertenecer** , a una familia , a una sociedad , a diferentes grupos sociales de trabajo o afinidad se convierte en una tensión mantenida que aparece en el encuentro terapéutico , en el encuentro con una misma como una de las problematizaciones que nos sitúan ante la interrogación . ¿Cómo tolerar la tensión entre ser un individuo , con su construcción propia , con la necesidad de unos límites que señalen su individualidad sin dejar de pertenecer ? ¿ Cómo equilibrar las cesiones que conlleva esta pertenencia ? .

El reconocimiento de la vulnerabilidad y la dependencia , como nos invita a reflexionar la antropóloga y ecofeminista Yayo Herrero , nos muestra la realidad de un ser humano que ya no puede aspirar a la total autarquía , al ideal de independencia social y afectiva que en tantos mitos se nos ha mostrado , pues , como cuerpos , somos dependientes , algunos durante periodos de nuestra vida como la infancia , la vejez y la enfermedad , otros durante todas sus vidas , como en el caso de la discapacidad .

En esta línea , Luis Carlos Restrepo nos señala el símil como sociedad heredera de Alejandro Magno , de una ideología guerrera en la que se idealiza la defensa desaforada de la autonomía , entendida como no depender de otras para no ver coartadas nuestras posibilidades de crecimiento . Esta autonomía , heredada por políticos y científicos hace una necesaria escisión con el amor , pues amar nos liga a los espacios y las personas , nos hace vulnerables y dificulta la empresa de conquista , la tierra y el saber dejan de ser nuestras posesiones .

Negarse la posibilidad de sentimiento permite la conquista del objeto de deseo o de conocimiento , sin embargo cuando abrimos nuestro cuerpo al sentir , este se ve zarandeado por las provocaciones sensoriales y afectivas del ambiente .

En el sentir de la ternura nuestro YO , o Identidad se ve fracturado en su sensación de unidad , somos atravesadas por el mundo y sus afectos , *fracturadas por la pluralidad y tensionadas por la diferencia* (Restrepo)

Transitar cual equilibrista por esta cuerda floja es suprimir los cómo del enunciado para dejarse sentir el equilibrio cambiante alterado por nuestra propia ética y problematización de nuestra vida, entre ser una, como organismo separado por piel, y ser parte de, como perteneciente estructuras mutables y cambiantes.

En esta posición ante el mundo que nos ha tocado vivir, la vida como obra de arte nos sitúa ante el desafío de la construcción de una misma, no cómo un acostumbrarse a las circunstancias sino poder usar las mismas para construirnos de la interrogación del deseo que no provenga desde la moral dictada. En este desafío que es como asomarse a los límites de nuestras propias fronteras para ver qué hay más allá aparecen las posibilidades de lo no pensando.

En el encuentro terapéutico el desafío tiene que ver con la presión ejercida sobre aquellas partes de la persona por donde intuimos que puede crecer, presión que señala espacios de posibilidades.

Desafiar es confiar en las potencialidades de la persona, muy diferente a retar por encima de las potencias que incapacita a la persona conectándola con la frustración.

Incapacitar es también saber que una persona puede dar más y evitar la presión por miedo a la confrontación. Pues el desafío mueve numerosas transferencias y contratransferencias, nos conecta, como personas, con las relaciones más primarias aquellas donde aprendimos a vincularnos y donde se inscribieron las primeras vivencias de apoyo, reto, capacitación y ternura.

Abrirse a experimentar nuevas vías de comunicación, nuevos puntos de vista sobre los afectos así como resignificaciones de las vivencias supone a menudo una inseguridad, una sensación de explorar nuevos terrenos sin red. Terrenos que difícilmente serán transitados si se corre el riesgo de ser juzgada, de ser agredida desde la interpretación o el consejo fuera de contexto.

La seguridad psicológica necesaria para esta entrega se construye a través del cuidado del **vínculo y el encuadre**.

Tanto el trabajo grupal en diferentes contextos, que no únicamente el terapéutico, como la terapia individual comienzan por un encuentro.

Este encuentro es el espacio que existe entre la persona que acompaña y la persona que asiste, y también entre las personas que acuden a un grupo.

Todo empieza por un espacio de encuentro, un espacio donde abrirse a la experiencia de acoger lo que acontezca, donde las verdades instaladas puedan ser revisadas y resignificadas, un espacio nutrido por una escucha atenta y respetuosa. Este espacio de encuentro es señalado por un vínculo y un encuadre.

El vínculo es el encuentro que se da entre nosotras, la relación con la acompañante y con el grupo es el espacio donde se puede, o no, crear la seguridad de que los tiempos y

necesidades de cada una serán respetadas , por eso es tan importante vaciar este espacio de juicios e interpretaciones , solo así lo diferente , lo inesperado tendrá cabida. No es , como nos dice Fernando Ulloa , *crear una amistad , sino que lo amigo se instale en el entre* .

Como dice Lluís Peñaranda (x) “Nuestra tarea no es solamente para motivar la predisposición a actividades creativas ,sino que a la vez es también necesario cuidar nuestra atención y escucha sostenida , adaptándola a su ritmo , sosteniendo y validando su realidad “

La paciente de Irvin D. Yalom llamada Irene , al ser preguntada por el núcleo de la terapia , aquello que hacía posible la transformación respondió “la relación, saber que te quedas ahí sosteniendo el material letal que emana de mi , aquello de la que mis amigas y familiares huyen “

Si el vínculo es ese espacio “entre “ dos personas , el encuadre sería las paredes y tejado que les acogen , esa estructura que nos protege de inclemencias y exposiciones para albergar la libertad de entregarse a la tarea .

El encuadre señala los márgenes de un río , unos límites que contienen para que algo dentro pueda fluir

El encuadre , horario , puntualidad , asistencia , normas básicas de comunicación como hablar de una misma , no juzgar , no aconsejar , asegura una seguridad psicológica , garantiza la libertad para entregarse al proceso .

Tal y como entendemos el encuadre , es la creación de un espacio seguro dónde poder abrirse a experimentar nuevas vías de comunicación , nuevos puntos de vista sobre los afectos así como resignificaciones de las vivencias , esto supone a menudo una inseguridad , una sensación de explorar nuevos terrenos sin red . Terrenos que difícilmente serán transitados si se corre el riesgo de ser juzgada , de ser agredida desde la interpretación o el consejo fuera de contexto . Este encuadre variará según las circunstancias , como el tipo de grupo , las posibilidades que brinda el espacio donde trabajaremos y el tiempo con el que contemos .

El encuadre servirá para guardar **la tarea** . La tarea se sitúa en el lugar de liderar el trabajo . Esta tarea es la materialización de los objetivos del encuentro . Objetivos que pueden ser pedagógicos , de investigación , terapéuticos , estos objetivos señalan la dirección común a la que se dirige un grupo o un encuentro individual . El sentido que le demos a las sesiones de trabajo y las posibilidades del espacio e institución señalarán la pertinencia de los diferentes encuadres.

El dispositivo grupal

“Donde tu eres tierno , dices plural “

Roland Barthes . Fragmentos de un discurso amoroso

“Los heroicidades individuales han sido desplazadas por las expresiones individualizadas dentro de un grupo que sostiene las emanaciones espontaneas y naturales de cada uno de sus miembros “

Shaun McNiff “ Art as Medicine

El trabajo grupal señala una de las riquezas de esta formación .

“Aprender es siempre aprender con otra , pues las estructuras de pensamiento no son mas que relaciones entre cuerpos que se han interiorizado , afecciones que al tornarse estables nos imponen un cierto modelo de cierre o de apertura ante el mundo”

Luis Carlos Restrepo “Derecho a la ternura “

Según Guattari, un grupo puede ser visto como un piano de cuyo conjunto de teclas puede surgir la mas bella melodía o un terrible estruendo .

No todo trabajo de equipo , por el hecho de ser *en grupo* es *grupal* , una suma de personas no garantiza un trabajo de grupo .

Se hace necesario diferenciar entre un grupo “objeto” y un grupo “sujeto” .

El primero respondería por ejemplo , a un sistema asistencialista , a un sistema que busca la perpetuación sin cuestionamiento de un sistema determinado en el que varias persona ejecutan consignas . En el segundo se da una experimentación , se crean propuestas diferentes y abiertas y hay una apertura al cambio .

El trabajo grupal desde la arteterapia transdisciplinar parte de un supuesto para abrir una posibilidad **¡juntas podemos aprender mas y mejor** . Este supuesto se puede desplegar si las condiciones creadas permiten la escucha de la otra , para reconocerte en la otra , alojar la otra en ti y dejarte alojar por la otra (Sorín) ; en lugar de crear unas condiciones en las que sólo una persona ostente la posesión del saber . Este último modelo de grupo , en el que un conjunto de personas se disponen a recibir el conocimiento de otra situando en ella la ostentación del mismo es al que estamos habituadas en la escuela , en la universidad , en las formaciones dentro del trabajo . No confundir , sin embargo , con la falta de autoridad de la figura de la coordinadora o acompañante , que en lugar de guardiana del conocimiento , recibirá el encargo de guardar de la tarea , preservar el sentido y objetivos del grupo mediando en la pertinencia de las intervenciones y deriva grupales .

El grupo como objeto de estudio es relativamente reciente , es desde el SXIX que el grupo pasa a despertar interés en el campo de la psicología . Será el psicólogo Kurt Lewin , uno de los pioneros de la psicología social , el que acuñaría el término “dinámica de grupos” para señalar tanto el estudio como la existencia de fuerzas y condiciones que influyen en los grupos como un todo y en la relación entre sus integrantes .

En nuestra formación en latba , el estudio y vivencia de lo grupal bebe del movimiento grupalista argentino (Pichon Rivièrè , Pavlosky, Fernández , Kesselman, entre otros) que , como un conjunto de voces resonantes nos hablan a través de las palabras de Mónica Sorín.

Ellas encontraron en los grupos una herramienta para trabajar con las pacientes y con ellas mismas, una herramienta de multiplicación de la visión singular , que como un diapasón permitía la resonancia en distintas visiones de la narración de una experiencia .

Las otras , en un grupo , son diapasón y espejo , que desde las miradas singulares ofrecen una visión ampliada , como un prisma con múltiples facetas . Como cuentan Hernán Kesselman, Eduardo Pavlosky y Luis Frydlewsky en “Las escenas temidas del coordinador de grupos “:

“Una persona habla , relata su experiencia .

Varias personas escuchan atentamente .

Cada persona recibe el mensaje , concordando la experiencia escuchada
con su experiencia personal mas cercana.

Un relato de abandono es subjetivado a través de muchas experiencias de abandono .

Una madre abandona a su hijo y esto es escuchado a través de múltiples
actores diferentes .

Cada cual enfoca su propio dial .

La trama argumental se abre en abanico.

La pantalla proyectiva permite visualizar un mosaico de abandonadores y abandonados.

Los interlocutores pierden objetividad .

Los personajes madre y niño no pueden ser vistos a través de los ojos de los oyentes porque
entre los ojos de los oyentes y los personajes madre y niño se interponen los personajes
subjetivados de cada uno de ellos “

Como refleja este texto el grupo es polifónico , a través de nosotras hablan muchas voces , el grupo convoca a nuestro grupo interno , nuestra trama vincular , trama que nos recuerda cómo hemos aprendido a relacionarnos , los vínculos fundamentales de mi existencia . En estas relaciones hablan las voces que señalan lo normalizado , lo permitido y lo prohibido y me otorgan un papel en la novela familiar de los vínculos, papel desde donde aprenderé a relacionarme . Al poner , en un trabajo grupal ,estas voces a sonar , a resonar , a multiplicarse en las voces de las otras , estos roles pueden ser cuestionados , pueden encontrar complicidades , espejos y contrarios que nos muestran la riqueza de perspectivas y nos abren

la posibilidad de otros vínculos , la “despenalización “de cualquier sentimiento incorrecto (Francisco Peñarrubia).

A modo de ilustración , una vivencia personal : en el módulo de música del primer año Marta Canellas nos invitó a escuchar el latido de nuestro corazón , a acompañarlo andando por la sala , conectando con ese primer ritmo que surge de nuestro cuerpo . Yo recordé los contenidos que esa escucha había tenido en mi vida , el miedo , el peligro , cuando de pequeña me acostaba el latido de mi corazón sonaba en mi cabeza como los pasos de dos hombres que subían las escaleras a por mi ... cuando crecí , la vivencia de ansiedad , de nerviosismo , siempre iba acompañada por el aumento de latido del corazón , un palpitar tan fuerte que a veces me impedía escuchar nada más , y amenazaba con romperse , con estallar . Escuchando a mis compañeras oí otras tan diferentes maneras de escuchar su corazón , algunas incluso inapreciable , silencioso , otras ,al sentirlo les llevaba a conectar con la vida , la vida que les habitaba se hacía presente sonando en un palpito en su pecho . Escuchar esas diferentes vivencias me hizo abrirme a otras posibilidades , a apreciar cuan instalada estaba en mi esa narración inconsciente (como aquello no-consciente) de que el oír mi corazón era un peligro .. y en mi esa escucha pudo profundizar hasta cuestionar algo que se hallaba mucho mas profundo ... ¿puedo sentir la vida que me habita sin que eso entrañe un peligro ? Resonando en las voces de mis compañeras , dejando que me atravesasen y se alojen en mi , puedo , poco a poco abrir el cuerpo a esas posibilidades .

Que diferente habría sido si en lugar de hablar cada una desde su experiencia , hubiera saltado alguna voz diciendo que mi vivencia era incorrecta , que me estaba perdiendo el disfrute de escuchar la vida en mi , aconsejándome tomar otro punto de vista , imagino que ante la ansiedad solo abría podido escuchar el fuerte latido de mi corazón de nuevo acelerado.

En esta polifonía , el grupo convoca resistencias y,ansiedades , transferencias y contratransferencias , pues en el grupo se actualizan los personajes que en nuestra vida han tenido la impronta de generar una manera de vincularnos , un padre , una madre , los hermanos y hermanas , las parejas , las amigas ..y , con ellas las experiencias de cariño y ternura , de abandono , de valoración o infravaloración .. Ante estas experiencias hemos aprendido a accionar , con la búsqueda de valoración , con el exceso de mimo , con la huida .. los diferentes caminos elegidos son actualizados en el acercamiento e intimidad que se da en el grupo , en ocasiones un gesto , una mirada o una retirada de mirada , un contacto pueden despertar sensaciones de abandono , o de ternura , o de necesidad de huida.

Estas sensaciones , si son acogidas y cuestionadas pueden también dar la oportunidad de ser resignificadas , podemos abrir la mirada e interrogarlas .

En este parar e interrogar las , a veces , reacciones tan profundas y primarias se hace de nuevo necesario el calor de la acogida de un buen encuadre , como no juzgar , no aconsejar , hablar desde una , desde lo que escuchamos ha resonado en mi .

La honestidad de la comunicación (Peñarrubia) abre posibilidades a escuchar lo doloroso e interrogar lo dañino , experimentando , en estos pequeños espacios de resistencia la libertad de ser , libertad de ser en compañía .

El grupo es también un lugar privilegiado de celebración . La mirada compañera puede sostener los momentos en que las antiguas estructuras son cuestionadas y acompañar , como la comunidad en los ritos de paso, los procesos de cambio y cuestionamiento que tantas ansiedades despiertan . Acompañada es mas fácil , y mas divertido transitar hacia el cambio .

El dispositivo grupal

El “dispositivo “dispone “ , es una forma concreta de abordar el trabajo con los grupos que busca un determinado efecto .

En este encuadre se hace necesaria una escucha y una respuesta que muestren respeto y acogida .

La escucha , poder escuchar desde el cuerpo desde el cuerpo vibrátil que escucha con tanta atención como el oído.

La escucha de la partimos es aquella , que como la caricia permite y valida la existencia de la otra . Esta escucha desde el cuerpo que no sólo escucha la literalidad de las palabras sino que acoge lo que le asalte , desde el cuerpo , desde lo intuitivo . Para que la escucha se dé es a veces necesario el silencio , para escuchar lo que no se oye , o lo que susurra tan bajito que suele quedar silenciado bajo el ruido de la rumiación .

El arte de responder desde el cuerpo y desde la imaginación es a lo que llamamos **Resonar**.

“En el arte el espectador puede encontrar una consonancia con su alma . Naturalmente , tal con-sonancia o re-sonancia no se queda en la superficie : el estado de ánimo de la obra puede profundizarse y transfigurar el estado de ánimo del espectador . En todo caso obras como éstas evitan que el alma se envilezca y la mantienen en determinado tono , como el diapasón a las cuerdas del instrumenta “

Vasily Kandinsky , “De lo espiritual en el arte “

Es el tipo de devolución que establece una comunicación fuera del juicio , una comunicación desde el cuerpo presente .

En la resonancia se llama a la lógica de los sentidos y ante la puesta en escena de una compañera o una obra de arte es desde mis sentidos y mi inconsciente que soy llamada a responder . ¿Qué sentimiento , imagen o gesto aparece en mi ante ese testimonio ? . Qué poesía abre en ese dibujo ?.

La resonancia mantiene la respuesta al arte con el arte , y nos aleja del juicio o interpretación. Nos conecta con el dialogo con la obra propia y ajena que se separa de los sistemas de interpretaciones . Aunque muchas interpretaciones puedan ser agudas y acertadas nos hablan

de que la otra sabe mas de ti que tu . La resonancia puede multiplicar la mirada y aportar nuevos y diferentes matices a las vivencias , “Cuando una resonancia es acertada da en tu centro , puede ser profundamente transformadora “(Sorin) .

La resonancia puede ser desde lo molecular ,un gesto , un pequeño movimiento que me atrae y provoca una imagen en mí , que hace despertar una metáfora , al sentido general de una escena , lo molar . (Molar y molecular , conceptos de Gilles Deleuze y Felix Guattari)

Lo transdisciplinar . En la vivencia estética todos los sentidos son convocados , una palabra encuentra un sonido a través del cual manifestarse al mundo , una imagen puede llamar a una poesía en nosotras . En el arteterapia transdisciplinar es la sensibilidad hacia la imagen emergente lo que la hace manifestarse a través de diferentes soportes , la imagen cobra vida y a través del diálogo con ella encuentra múltiples posibilidades de expresión . Una poesía puede tener un ritmo que podamos reproducir en nuestro cuerpo , y éste encontrar la pincelada que conecte con el movimiento . Un dibujo puede ser sostenido por palabras que después representemos en una obra de teatro .

El proceso. En el camino recorrido durante los dos años años de formación en arteterapia transdisciplinar somos invitadas a aprender a estar en el proceso , a dejarnos llevar por un proceso que en ocasiones nos conecta con la angustia de las múltiples posibilidades sin garantía . Dejarse llevar por la intuición , por los susurros que despierta la verdad del presente en nuestros cuerpos abre las posibilidades a lugares nuevos desde donde estar, con una misma y como acompañante de otras personas .

El diálogo con la obra

La imagen , la obra , la poesía , la dramatización que surge de la actividad artística son el resultado de un proceso , algo nuevo que nace al mundo . La obra es la poiesis .

“ Agente transformador que nos abre al diálogo ,a través del cual ampliar la visión singular del ego. Pero que al mismo tiempo nos ofrece un lugar de interacción , un lugar desde donde evitar el perdernos en la conversación misma . La existencia de la obra nos permite evocar nuestra presencia”

Shaun McNiff “Art as medicine

Entrar en diálogo que esa “otra “ que tenemos enfrente es romper la barrera entre la obra y yo, poder mirarla mirándome , poder escucharla escuchándome . Este diálogo crea una relación mas íntima que el hablar *sobre* las imágenes , permitiendo una apertura hacia lo concreto y alejándonos de lo abstracto, activando la posibilidad de ser influenciada por las pinturas y las palabras .

Este diálogo con la obra difiere del análisis de significados , pues no responde a ningún paradigma psicológico previo , tampoco se trata de un análisis estético.

En el diálogo con la obra podremos escuchar qué dice de mí la obra , qué ve de mí la obra .

La obra es acogida como un regalo que viene a visitarnos , como una invitada con la que conversar , en esta íntima relación se pueden despertar afectos , compasión , sorpresa .

En este diálogo se pueden resignificar nuestras realidades tal cómo las entendemos, pues las narraciones que a veces señalan un solo sentido se multiplican ante la visión multiplicada en la obra .

El uso de la metáfora . La metáfora es una figura literaria muy potente porque descentra . La metáfora se puede ver , no es una abstracción .La metáfora sirve para cuestionar e interrogar lo que pienso sobre mí misma , el cuentito que me cuento . A través de ese cuentito se transparentan las normalizaciones , los deseos , las autoprofecías .

El humor . El humor es una línea de fuga . Poner comedia en la tragedia es una de nuestras herramientas . Pero el humor es una intervención que tiene que ser hecha desde la ternura , evitando la degradación, la grosería ,la torpeza de usar la broma como forma de destrucción e invisibilización de la otra .

El humor requiere de inteligencia y de ternura.

La construcción del acontecimiento,

*Esta lila se deshoja.
Desde sí misma cae
y oculta su antigua sombra .
He de morir de cosas así.*

Alejandra Pizarnik

*!Qué linda la alborada ,
qué primor ,
cuando asoma en las montañas !
!Qué linda se ve la sábana
con los rayitos de sol...!*

Cantan Salma y Victoria en *Los Palácios distantes* de Abilio Estévez

Construir el acontecimiento , construir la mirada en la vida diaria que despierta las sensibilidades por las pequeñas cosas. Lo cotidiano puede ser convertido en acontecimiento y

lo rutinario en celebración , hacer un ritual de las pequeñas vivencias del día a día nos permite no tener que acudir a grandes experiencias adrenalinicas para sentirnos vivas .

Importancia toma el hecho de construir , construir la sensibilidad , que señala que la impronta sensible no es algo que podamos dar por sentado , es algo a lo que nos tenemos que abrir , cultivándolo .

Violencia y ternura .

La violencia y la ternura son ingredientes muy presentes en la construcción de nuestro psiquismo , de la estructura ideológica y valorativa del sujeto que soy.

La violencia , como el acto de romper el estado previo de las cosas , y ejercida desde la practica de la interrogación ética y la conciencia crítica , es necesaria en los momento en que se imponen los cambios . Esta violencia que ayuda a transformarse es vivida como una presión ejercida contra una misma , un ejercicio de auto cuestionamiento . La vida como obra de arte implica una rebeldía contra una misma , nos cuenta Mónica Sorín.

Tan diferente de la violencia ejercida sin ética , aquella que no presiona sino destruye , aquella utilizada tan a menudo de forma simbólica por las instituciones que buscan perpetuarse a si mismas destruyendo cualquier atisbo de cuestionamiento .

La ternura es , según Fernando Ulloa , la condición mayor para pasar del sujeto -cachorro animal a la condición humana . Es reconocernos vulnerables y saber que nos necesitamos . Como característica de la ternura la caricia es, según Restrepo , el contacto que permite a la otra existir bajo el tacto y no la amarra fuera de su voluntad . La ternura nos habla de empatia y miramiento , esa mirada ante la cual nos podemos sentir cobijadas y legitimadas como ser humano .

La autointerrogación desde la ética , no desde la moral . Aunque ética y moral sean entendidos como sinónimos cuando hablamos de ética nos referimos a lo que yo construyo desde mi autointerrogación, desde la problematización de la vida diaria . Cuando hablamos de moral , sin embargo , nos referimos a lo instituido desde la sociedad , lo que el momento histórico dicta como bueno o malo , y , sobre todo , como permitido y prohibido. La interrogación desde la ética permite cuestionar lo naturalizado , lo normalizado .

El juego El juego es en la niña la forma de construir su realidad psíquica .

“Las teorías de desarrollo de Jean Piaget sugieren que la diferenciación de nuevos patrones es facilitada a través de la exploración en el juego . Este proceso de descubrimiento está motivado por la curiosidad y va desde formas difusas a aquellas mas diferenciadas “ Paolo J. Knill
El juego , en la edad adulta nos permite explorar , experimentar , probar con diferentes formas , materiales y estructuras . A través del juego abrimos el espacio de experimentación hacia formas que salen de nuestro estricto marco de referencia , abriendo el abanico de posibilidades de ser , las posibilidades de accionar .

Hacia una estética terapéutica

“ La práctica de la terapia de las artes expresivas es , ante todo una práctica estética . Esta práctica depende de ejercicio y cultivo de la sensibilidad , : una apertura se los sentidos tanto por parte del terapeuta como del cliente. El cuerpo es la fuente de la actividad sensitiva y el punto de partida de la actividad artística , en todas sus modalidades : el despertar y agudizar los sentidos , escuchar y mirar hacia las aperturas , encontrar el placer en los adelantos y en los retrocesos , el juego , en la relación con todos los materiales . Toda terapia requiere de cierto grado de juego y complicidad entre terapeuta y paciente , pero en la terapia de las artes expresivas el juego a través del arte es algo deliberado y vamos de la activación de los sentidos a la creación de las obras .

El caos siempre aparece en la práctica ; no podemos predecir ni controlar lo que va a ser encontrado o descubierto en el encuentro terapéutico . Seguir el hilo que señala la persona y saber cuando hacer intervenciones que convocan al arte en relación requiere de un estar atenta , una sensibilidad y la habilidad de improvisar cuando la situación lo requiere .

La idea de lo “desconocido” está conectada con la creación de un “mundo alternativo” ; nos adentramos en una zona o área de la experiencia distinta de la realidad cotidiana . Creamos entre ambas un terreno imaginario que contiene imágenes ,lenguaje y actividades que normalmente no tienen un sentido literal o linear . Compartimos este mundo , y entendemos que es una realidad compartida y co-creada . Cuando no hay fórmulas ni recetas para el encuentro con lo imprevisto que aparece en la práctica estética , tenemos un encuadre que puede guiar la práctica terapeutica “

Ellen G. Levine “Principles and practice of expressive arts therapy”

LAS PRÁCTICAS

Una viajera en el tiempo

Dice el viajero de “la Máquina del tiempo” H.G.Wells

*“Cuando aceleré el ritmo , la noche siguió al día como el aleteo de un ala negra , vi el sol
brincando velozmente por el cielo , saltando a cada minuto , y cada minuto señalaba un día
“*

Yo añado .. a esa velocidad sería imposible ver el vuelo de una mariposa

Consideraciones sobre la belleza , a modo de introducción

En japonés existe un término que nombra la belleza de lo imperfecto , de la naturaleza perecedera y cambiante de lo que nos rodea “wabi-sabi” .

Sólo lo que es imperfecto, efímero e incompleto posee verdadera belleza , ya que se asemeja entonces a la naturaleza .

Un concepto japonés complementario sería el ichi-go ichi-e , que se podría traducir como “este momento sólo existe ahora y no se volverá a repetir” .

Estos conceptos me conectan con las posibilidades de belleza que contenemos , que pueden contener nuestros cuerpos y movimientos si salimos de los cánones estandarizados , si podemos cambiar la mirada hacia la estética de lo imperfecto y fijarnos en las posibilidades que ofrece el sentir , la comunicación , el movimiento , como materia prima de creación de estética .

Creo que en este año de trabajo en el centro ocupacional apafam , donde he acompañado a personas con discapacidad intelectual, hemos recorrido un camino hacia las diferentes bellezas , la del cuerpo , la de la palabra tanto propia como ajena , la de las obras plásticas . Bellezas efímeras , como en un gesto o una pequeña representación , bellezas perdurables como las obras que se han ido construyendo y nos han acompañado durante meses . Obras que recordaban desde carpetas y paredes lo que para cada una era importante , lo que quería contar , y recordando también los caminos que había encontrado para hacerlo .

Dice Luise Reddemann en “la imaginación como fuerza curativa “ que nuestra imaginación es el remedio que nos pone en contacto con la parte mas saludable que está en nosotras “y que toda persona posee fuerzas autocurativas “, señalando que nuestra principal labor como terapeutas debe consistir en respaldarlas .

El último día , cerrando las prácticas , una de las personas que han estado asistiendo ,se despidió sonriendo ; “Sara , tenemos mucha imaginación , Verdad ?

Lo que en mi resonó como una celebración de su proceso .

“En oposición a la experiencia de restricción, falta de recursos personales e incapacidad , el arte proporciona momentos de satisfacción , relacionados con la experiencia proporcionada por el trabajo artístico de capacidad personal , así como de superación de dificultades durante la elaboración del mismo.

Esta vivencia surge de uno de los fenómenos esenciales del arte que es la creación de belleza a partir de recursos limitados y en un marco restringido “ Paolo J. Knill P&P

Rescatar el salir de la norma para dejarme sorprender por lo inesperado , para conectar con la mirada fenomenológica ,el estar en la verdad del presente ,ha sido un sentido , un objetivo durante las prácticas , un camino que como las sendas no transitadas de un bosque aparecía y desaparecía en mi , en mi actitud , en mis propuestas durante el año de prácticas .

Algunas experiencias

Durante este año he realizado las prácticas en diferentes espacios , al principio del curso en mi lugar de trabajo , como osteópata y diafreista combinando técnicas de trabajo corporal con el lenguaje artístico .

Para la asociación Territórios Vivos , en el proyecto “El Poder Transformador de la Natura: Acercando la naturaleza a niñ@s con diversidad funcional“ , dónde se proponen espacios de juego en entornos al aire libre y con materiales de la naturaleza .

En el marco de este proyecto propuse junto con una compañera un espacio donde niñas , con diversos grados de discapacidad psíquica e intelectual , después de llegar montadas en burros a la finca donde se realizaba la actividad elaboraban la silueta de un burrito , con escaramujos , cuerda de pita , lana de oveja y lo que encontrasen por el camino ,y cada una de acuerdo a su movilidad . Titulamos a esta actividad “la sombra de platero .

La sombra de Platero . Espacio de juego dentro del proyecto “Territorios vivos”

El trabajo en el centro ocupacional Apafam

La viajera del tiempo

Introducción ; acerca de las personas con diversidad funcional , la llegada a Apafam

Las prácticas que elegí para desarrollar el trabajo de mi tesina son las que he realizado durante todo el año en el centro ocupacional de la asociación Apafam.

APAFAM es una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la Sierra Norte de Madrid, creando servicios, buscando puestos de trabajo y pisos tutelados. A este aspecto de la calidad de vida yo añadiría la sensibilización hacia el autocuidado y la inclusión de las personas que asisten a este centro en espacios de arte , siendo tanto espectadoras como creadoras , actores y actrices .

En el centro existe un Taller de Artes Plásticas donde se trabaja la creatividad, la expresión artística, primando el reciclaje, la reutilización y el respeto por el medio ambiente . (Texto de la web de Apafam)

Anteriormente he participado en este espacio dando talleres de yoga y trabajo corporal para las personas que asisten al centro , y de Diafreo para las trabajadoras . Con lo que la elección de este espacio para llevar a cabo mis prácticas ha tenido que ver con el contacto y la cercanía , ante la vulnerabilidad con la que me enfrento al comenzar este período , es un espacio dónde me siento acogida .

El trabajo que realicé en el centro fue hace 10 años , mi contacto desde entonces ha sido como usuaria de servicios , carpintería , tienda , talleres , donde el acogimiento , el trato amable y sin prisas , el estar en un espacio dónde , a pesar de ofrecer servicios no prima la productividad se me aparecía como el clima y el proyecto donde quería hacer mis prácticas .

Legué en Julio del año 2018 a hacer la observación , me invitaron a participar directamente en el taller de teatro que tienen semanalmente , al principio pedí sentarme , yo venía a observar ... en círculo delante de mí se pasaban una palmada hablaban con las manos ,

montaban escenas , jugaban y me miraban , yo quería mantenerme en una especie de ausencia observadora , cómo si pudiese mantener mi cuerpo lejos de la escena , pero ellas ya me habían incluido , en el siguiente taller participé .

Al tercer día de observación , al ser verano , no había actividad programada , así que propuse hacer algún juego con ellas , mi cuaderno debajo del brazo lleno de apuntes y observaciones , dinámicas traídas del master , mi propia experiencia con métodos de trabajo corporal ; les propongo como primera actividad respirar , sentir señalando en el cuerpo dónde respiramos aumentar lo gestos y pasarnos el movimiento en círculo , una señala el movimiento y las demás lo siguen . Mi primer acercamiento y primera dificultad , la palabra , vengo con el cuerpo entrenado en sugerencias que parten de la palabra , palabras muchas veces complicadas que aluden a conceptos abstractos .

La palabra , esa materialización de lo simbólico que da fe de mi representación del mundo establece un puente hacia las otras representaciones (Irving Yalom). La palabra puede tender una comunicación con las otras miradas o levantar un muro entre nuestros mundos . Desde el primer contacto me di cuenta que al margen de dinámicas y teorías se hacía imprescindibles tender los puentes de dos direcciones en que sus realidades fuesen validadas y mis propuestas comprendidas y sentidas .

El arte es un maravilloso puente que lleva a regiones comunes en las que que no se rigen por el tiempo y el espacio

Cuántas ansiedades despierta en mi la falta de capacidad.. la búsqueda de la normalidad .. una y otra vez me sorprende percibiendo un malestar que no está en ellas sino en mi .. la normalidad como garantía de felicidad , el aprendizaje en si , sin filtrar los objetivos y deseos personales de cada una , la persecución de la quimera de lo adaptado y adecuado ...
Dónde me sitúo ? Estoy de su lado ? Utilizo palabras para hablar de ellas que ellas nunca comprenderían .¿Me sitúo en su mismo mundo o hablo desde la “normalidad” , este sillón calentito de la adaptación? Quiero teorizar porque necesito yo también un lugar en el mundo ?
¿De cuántas intelectualidades me siento excluida? .. En la primera supervisión una compañera me devolvió la imagen de una niña jugando en la playa , lo que en mi resonó como el tiempo , el no tiempo mas bien , el respeto a los tiempos individuales que cada una necesitamos para construir , flexibilizar y experimentar esta estructura en la que habito , este cuerpo con recursos limitados y posibilidades infinitas . Y desde aquí comienza el viaje de un año , un viaje en búsqueda de la construcción de un lugar común , un lugar del que ninguna nos sintamos excluidas , exclusión , adaptación , necesidades , deseos son palabras que han estado presentes , para ser tenidas en cuenta e interrogadas a lo largo de todo el año de prácticas en Apafam.

Mi idea preconcebida cuando llego al espacio de las prácticas , tal como lo planteo en el preproyecto es que el cuerpo de las personas “con discapacidad intelectual” es, a menudo, un

cuerpo habitado por vacíos , el vacío de capacidades para ser una pieza normalizada en el puzzle social , vacíos de la belleza estandarizada , vacíos de tiempos y oportunidades para descubrir sus habilidades y utilizarlas para su propio bienestar ; cuerpos alejados de la sensibilidad que deviene de darse tiempo de escuchar y ser escuchada , de tocar y ser tocada. Cuerpos también excluidos de la cultura con mayúsculas , de sus espacios y contenidos .

Entre otros factores ,como consecuencia de esta falta de desarrollo en la sensibilidad hacia las propias necesidades y el autocuidado a menudo está presente un estado deteriorado de salud así como movimientos rígidos y automáticos, con falta de vitalidad.

Las denominadas personas con discapacidad intelectual , y mas aún en el ámbito rural , no han dispuesto del tiempo y el espacio para experimentar sus habilidades , las que cada una posee para relacionarse con el medio y las personas que le rodean .

Durante este año florecían en mi esos momentos de conciencia en que se me aparecía la pregunta de dónde estaba poniendo el foco ,y a menudo aparecía cómo daba prioridad a las carencias , a los vacíos , a las incapacidades ,estos vacíos pueden ser vistos como meros espacios a llenar , de ideas , de conocimiento , de novedades , pero también pueden ser espacios de potencias , de las potencias no experimentadas por no entrar dentro de los cánones establecidos. Espacios desde donde desplegarse en toda su amplitud .

Dos obras han acompañado el cambio de mirada sobre las personas con las que estaba trabajando , e indisolublemente sobre mi misma ,o, a través de mi , como lo que me atraviesa de esa subjetividad que no es ni del todo mía sino del grupo . Estas obras son la película *Campeones* , de Javier Fesser y la obra “el pollo repollo “ fruto de los talleres de Plena inclusión de Maria Bueno , en ambas el valor estaba puesto en la singularidad de lo individual , no en las características que nos muestran una adaptación , es decir , lo valioso es la diferencia , lo gracioso es lo particular , lo que a cada una nos hace florecer con nuestra propia fragancia .

Obra “El pollo repollo “ fruto de los talleres de Plena Inclusión

El Pollo Repollo formó parte de la exposición de Arte Contemporáneo de la Feria Art Madrid 2018.

Según la artista María Bueno a menudo, a la persona con discapacidad se la hace más dependiente, se la desconsidera o se la deja apartada, cuando a menudo, la persona con discapacidad es capaz de mucho más de lo que creemos, así que es importante valorar y potenciar esa independencia y autogestión.

Durante este año de prácticas con personas con diversidad intelectual este “ser capaces” ha señalado muchos caminos , convergentes y divergentes , caminos que en su chocar en ocasiones señalaba las potencias , ser válida como estar presente en la toma de decisiones que afectan a una , ser válida como tomar decisiones pero también validar la escucha a una misma . En otras señalaba caminos de exigencia , de alcanzar objetivos complicados que en su transitar podían frustrar las acciones y expresiones pero también señalar camino de aprendizaje , las elecciones de estas bifurcaciones dependen en ocasiones de cómo sean acogidas y confrontadas la frustración , la incapacidad , el no saber . Bloqueos que al ser interrogados pueden tomar nuevas veredas de tránsito.

Como ejemplo el contacto con el barro o con el pegamento para construir figuras de papel ha ido desde el rechazo hacia la humedad , y el vacío de no saber al descubrir nuevas herramientas que permitían dar formas nuevas , así como construir figuras que durasen en el tiempo.

De la dis-capacidad a la diversidad funcional

Si las palabras configuran nuestra comprensión de la realidad , nuestra configuración interna del mundo que habitamos y , a la vez una perpetuación del mismo en la continuidad del discurso , estos vacíos resuenan en el mismo concepto dis-capacidad, normalizando la carencia e invisibilizando las potencias .

La misma palabra alude a una falta , una carencia , y nos remite a una concepción previa de “normalidad” de la que estas personas aparecen desviadas .

El concepto de dis-capacidad nombra lo que en nuestra subjetividad normaliza la medida de lo adaptado e inadaptado , normal y anormal , lo feo y lo bello .Por ello el Foro de Vida Independiente propone cambiar la nomenclatura , Llamándolo “diversidad funcional” .

“El concepto “diversidad funcional” surge en 2005 promovido a partir de la comunidad virtual que el movimiento por una Vida Independiente español creó en Internet en 2001, el Foro de Vida Independiente (FVI) .

El concepto pretende suprimir las nomenclaturas negativas que se han aplicado tradicionalmente a las personas con discapacidad (siendo “dis-capacidad” un ejemplo de las mismas).

El concepto pretende una calificación que no se inscribe en una carencia sino que lo que señala es un desenvolvimiento cotidiano, una funcionalidad, diferente a lo que se considera usual; y además asume que esa funcionalidad diversa implica discriminación y que es, no la peculiaridad fisiológica, sino el entorno social el que la produce. El FVI, con el concepto diversidad funcional, reclama el respeto a la dignidad, integral, de la persona humana.”

Durante el desarrollo de esta tesina alterno los términos discapacidad intelectual y diversidad funcional .

Cuerpos que ocupan el espacio

A mi llegada al centro mi primera impresión es que llego a un espacio con un grupo formado y compenetrado entre monitoras , personal y personas que asisten al centro , también una atención y concentración en las tareas , en la pintura en concreto . Aunque un estado de motivación, inquietud y sobreagitación está también presente en mis primeros días de observación, en mi siento calma y el deseo de generar un espacio de tranquilidad y escucha , tiempo para sentir y preguntar cual es el siguiente paso que quiero tomar ..

Los primeros días observo la forma que tienen de ocupar el espacio , se sientan en su silla , muchas traen cuaderno , mochilas abultadas que despiertan mi curiosidad ¿Qué guardan tan imprescindible que no se separan de ello ? .

Propongo actividades de movimiento y percibo resistencias , mas o menos explícitas ; “Yo no puedo que me duele el cuello”.. resoplidos .. un “vaale”, un que me deja claro que lo hacen por mi , por que saben seguir consignas , “No” rotundo ...

Tanto en las posturas sentadas como de pie y en movimiento veo rigidez , movimientos en bloque donde no hay fluidez , como un muñeco de madera que imita mis movimientos y pienso en la falta de vitalidad , como falta de la vida que me habita , el impulso vital que comunica mi cuerpo con el exterior , del que nace el gesto, mi gesto ..no el gesto que imita , no el gesto que me adapta ..

En esta mente que a menudo deshace el fino hilo que la une con los ojos , las manos y el corazón , empiezan a surgir verdades , de las que sólo señalan un camino para abordar un problema ; empiezo a pensar que eso es por la discapacidad , pues los problemas de desarrollo motor provocan su rigidez .. puede ser ... y continúo trabajando .

La imaginación arteterapéutica de la que nos habla Mónica Sorín plantea la apertura de mirada , ¿Lo puedo imaginar de otra manera ? .

Los grupos

En el centro ocupacional Apafam he trabajado con dos grupos .
Entre los dos grupos ha habido un abismo . En el primero , con el que empiezo y en base al que decido los primeros objetivos es en el que me he sentido mas retada , la inquietud , la exigencia , el perfeccionismo , la indagación , eran piedras en el camino que me dificultaban la escucha , que aceleraban el ritmo de mi corazón a un volumen que me impedía escuchar nada mas .

Y como antidotos , la terapia , el verme , las resonancias y las devoluciones de mi grupo de supervisión y el alimento , el arte.

El segundo grupo , al contrario , desde el principio me ha generado menos inquietud , el primer día me encontré en silencio , después del caldeamiento y una propuesta , acepté que no había movimiento , pude respirar y dar el tiempo y la confianza a que algo surgiría . Una mano se acercó a un papel de seda.. había comenzado .

Por la parte que me toca , la disposición semanal de ambos grupos ha influido mucho en cómo estoy en ambos , el primero , el miércoles por la mañana , tenía toda la semana para prepararlo , para dar vueltas , y observo la cantidad de propuestas que llevaba , estas propuestas llenaban el espacio , una y otra vez impidiendo el vacío y el silencio necesarios para que algo suyo germinase .

El segundo , en jueves , apenas me quedaba tiempo para prepararlo , y el proponer cosas nuevas quedaba descartado , con lo que lo que llevaba era un pregunta , un material , y sobre todo , juegos siguiendo el hilo de lo que ellas iban marcando . Quedaba mucho vacío , silencios , a veces incómodos .

En busca de sentido . Objetivos que se persiguen . Metodología empleada

Entre observaciones , escuchas y autointerrogaciones se tejen los objetivos de este año teniendo presente que la materia prima del trabajo son sus vivencias , su forma de percibir el mundo que les rodea .

Objetivos

- Crear situaciones donde se faciliten sus gestos, afectos , inquietudes .
- Crear un espacio donde el tiempo se adapte a las capacidades singulares y no viceversa .
- Crear un espacio de intimidad, expresión y escucha donde cada una pueda estar desde su singularidad
- Dar espacio para sentir y desde el sentir , identificar y nombrar , ¿Qué necesito de un grupo ? ¿Qué quiero contar ? ,¿Sobre qué quiero hablar?
- Ocupar los espacios con sus cuerpos .
- Experimentar la comunicación con una misma y con el grupo a través del arte
- Ampliar abanico de recurso para la comunicación utilizando el arte como herramienta .
- Ofrecer un espacio de digestión de la vivencia diaria . La experiencia del día a día puede ser vivida , a través de la estética cómo fuente de placer (la poesía de Marta)
- Utilizar la vivencia estética para sensibilizar y crear obras que ayuden a ver lo bello en mí , lo tierno en mí .
- Generar un espacio donde la cultura sea utilizada como generadora de sensibilidad , inquietud , autointerrogación y placer .

Metodología empleada

Los temas

*El sentido de un tratamiento se mide no por lo que acalla
sino por lo que hace emerger o produce .
Libertad y Locura . Restrepo*

El sentido de las propuestas para cada día de taller surge de las preguntas que me planteo , a lo largo del año , la soledad y la compañía , la intimidad , el grupo , la conexión entre ellas , el amor , los viajes , qué les gusta hacer , dónde se sienten seguras , el espacio exterior y la naturaleza.

También ellas traen material para trabajar , una vivencia , la emoción de las vacaciones ... trabajos con los que han trabajado durante la semana , acogemos y damos espacio a lo que se trae.

Los temas que se han abordado

Presentarse . Contar cómo quieren ser nombradas , sus gusto e inquietudes , lo que no les gusta . La presentación abre el espacio a que cada realidad encuentre su espacio de aceptación , abre el espacio a la escucha de lo diferente . Señala el espacio entre lo singular y la colectivo.
Los viajes .

*Hacia allá, después de seis días y seis noches ,
el hombre llega a Zobeida ,
ciudad blanca , bien expuesta a la luna ,
con calles que giran sobre sí mismas como un ovillo
Las ciudades Invisibles ,Italo Calvino*

La invitación a trabajar sobre viajes abre el espacio a compartir lugares donde han estado y donde no , ciudades imaginadas junto con paisajes conocidos , lugares donde viven familiares y amigos , recuerdos de la infancia y momentos compartidos especiales . Da pie al compartir y disfrutar de recuerdos y risas .

La naturaleza Introducir la naturaleza en el taller llama a este espacio a lo no estructurado , a materiales que no tienen una forma predeterminada de ser usados , que no fueron diseñados para cumplir una función , sino que permiten múltiples usos , acercándonos a lo mas básico del juego , el juegos de niñas en el campo .

“La naturaleza contiene la posibilidad de cambio y de metamorfosis , la integración de la muerte y de la vida , manteniendo un ciclo ajeno a nuestro control “

Lo sutil Trabajar lo sutil , mediante papel de seda , pequeñas hojas secas , materiales delicados , convocaba a los pequeños movimientos del cuerpo , a la concentración en la tarea como vía de exploración tan distinta a los movimientos rígidos y en bloque que caracterizan a menudo a este colectivo . Ha sido una interrogación de lo no posible , con sorpresas inesperadas .

La intimidad . Interrogar la intimidad a través de juegos y la disposición del espacio abre la posibilidad a reconocer y explorar los beneficios del espacio propio , en una colectivo que por lo general carece del mismo .

La caja de herramientas

El diálogo con la obra . Durante el desarrollo de las sesiones como en el compartir final, se dedican momentos a que hablen cómo ha sido el proceso de elaborar las obras . En muchas ocasiones consiste en contar lo que les ha gustado o no hacer . A veces invito a que cuenten algo especial que haya pasado , de algo que les haya sorprendido .

Muchos días , sobre todo los últimos meses de las prácticas se ha convertido en hábito que pongamos las obras en círculo en el suelo y cada una cuente algo sobre la suya , unas hablan de lo que les ha pasado , otras de las figuras que ven , otras de historias que inventan al verla , este momento se ha convertido en un espacio rico , un ritual de creación que han acabado reclamando . Recojo sus palabras y se las devuelvo en forma de resonancia .

El vínculo y el encuadre El vínculo es el lugar donde nos encontramos dos personas , en este caso la persona que asiste a los talleres y yo , la acompañante , también el lugar donde las personas del grupo se encuentran entre ellas .

Este lugar merece un cuidado y atención especiales pues puede ser un lugar acogedor donde las inquietudes , los tiempos y necesidades de cada persona sean acogidos o un lugar donde no haya espacio para ellas y su realidad .

En el encuentro con ellas , el no interpretar , no adelantarme a sus repuestas , y moderar en la medida posible cuando ellas lo hacen con las compañeras que está presente en el abordaje arteterapéutico , cobra especial importancia . Pues en muchos ámbitos de su vida sus ritmos no son tenidos en cuenta .

El encuadre Los talleres se han realizado en una sesión semanal de 4 horas el primer trimestre y 2 horas y media el segundo y tercer trimestres .

Contamos con un espacio que durante el tiempo del taller no es utilizado para otra actividad. Al comenzar a acudir al centro no tenía un grupo fijo , había varias personas que

acudían asiduamente , pero si alguien quería participar entraba . Al poco tiempo decidí dejar un grupo fijo pues me facilitaba conocerlas y acompañar mejor sus procesos personales , y esta propuesta era posible en el centro donde realizo las prácticas .

El encuadre que propongo en cuanto a asistencia al taller es de todo el tiempo , pero ha variado por necesidades individuales .

Los materiales . Los materiales pueden ser utilizados para despertar los sentidos , para mostrar algo que quiero contar o comunicarme , para jugar y para elegir .

He utilizado materiales que no requerían mucha habilidad para su uso , y que su manejo no tuviese un objetivo determinado .

He utilizado también materiales cuyo uso requiera un poco de habilidad , que “se construya “durante varios días , como los muñecos de papel, abriendo la posibilidad de reto y elaboración .

La elección de los materiales ha tenido que ver con las propuestas en algunas ocasiones , otras la propia experimentación con el material , sus características y posibilidades .

El tacto con la arena puede despertar el placer de sentir el cuerpo .

El contacto con la arcilla o pintura con las manos ha abierto la sorpresa y el juego , también el rechazo y la posibilidad de hacer algo con el , interrogarlo.

Para la elección de materiales y herramientas he tenido en cuenta el grado de habilidad de la persona , de manera que si introducía algo de mayor complejidad dejaba mas tiempo , incluso varias sesiones , para que cada una descubriese su manera de abordarlo . En lugar de simplificar los materiales , los he abordado desde la sencillez , dando el tiempo y el espacio para que experimentasen , preguntasen , pidiesen ayuda y recibiesen la sorpresa de hasta donde estaban llegando , celebrar estos momentos con resonancias .

He ido probando la disposición en el espacio , un solo material , vários para elegir .

Materiales utilizados

Arcilla

Las texturas ; polvo de mármol, yeso , cola

Naturaleza ; hojas secas, piñas , palos , líquenes , restos de esqueletos , arcilla , pintar con arcilla

Collage , piezas de imágenes de revistas , para recortar o ya cortadas , imágenes y formas que sugieran las historias que ellas quieren contar , también en la elección aparecen los ideales , las identidades , las historias internas que hablan de los sueños de cada una

Piezas ya cortadas de fieltro y cartón que permitían armar figuras sin necesidad de mucha elaboración previa

Imagenes de artistas e inspiraciones en artistas (Dorothea Tanning, Isabel Ulzurrun , Joseph Cornell)

La música

La palabra

El caldeamiento de los sentidos

El caldeamiento de los sentidos es una invitación al principio de las sesiones a hacer un puente entre el afuera y el comienzo de la sesión , una invitación a estar con y desde el cuerpo y el sentir . Abrir los sentidos a escuchar , oír y ver desde el cuerpo . Esta invitación puede ser una escucha a nuestra respiración , acompañando con las manos las partes que se mueven en mi cuerpo cuando el aire lo mece en su entrar y salir , puede ser andar acompañadas de una música suave sintiendo el ritmo de nuestra pisada , el contacto con el suelo , el movimiento de cada parte de nuestro cuerpo al caminar .

La atención al ritmo de la respiración y los movimientos simples ayuda a conectar y restablecer la escucha a lo sutil , al movimiento vital. Muchos días invito a despertar el cuerpo con masajes o golpecitos , a una misma y a la compañera , traigo aquí a Celia y su evidente mirada cuando ante esta propuesta dice : “Sara , yo ya estoy despierta “

La analogía con el arte , al igual que las obras de arte cada taller será una obra única , fruto de una intención de exploración , una temática , un material , y su resultado será imprevisto.

Descripción y análisis de las experiencias concretas del trabajo de prácticas

Primer Grupo . Lozoyuela

El taller de artistas

El primero de los grupos con el que empiezo es de 7 mujeres , aunque durante el primer trimestre ha cambiado , estaba mas abierto a que entrasen y saliesen diferentes personas , las que han permanecido durante todo el año son las que voy a presentar , o , mas bien , las que se van a presentar .

Con este grupo he trabajado desde Septiembre , el primer trimestre en talleres de 4 horas semanales , a partir de Enero reduje a 2 horas y media .

Es el grupo con el que empiezo y en base al que establezco los primeros objetivos , también es el grupo, como contaba antes, con el que me he sentido mas retada , donde ha estado mas presente la exigencia .

El día que sabía que iba a llevar este grupo a supervisión se lo conté y les propuse que buscasen un personaje , con su nombre y sus gustos con el que quisiesen ser presentadas .

Ellas hicieron una obra para que yo llevase a clase .

Creo que fue la primera propuesta en que en el grupo comenzó a encenderse una llamita .

Después de su presentación añado el grado de afectación ,así como características que en una reunión con la directora del centro al principio de mis prácticas me señaló para ser tenidas en cuenta .

Los diagnóstico , a modo de brújula ,pueden señalar caminos por donde desenvolvernos , señala puntos de partida y por lo tanto la incidendencia y pertinencia de las intervenciones .

La señora , tiene 40 años , muy enamorada de su novio Beni .

Su grado de afectación es alto , presenta dificultad de atención y de ejecución de la tarea . Me cuentan , en cuanto a comportamiento que tiende a anularse a sí misma en favor de las demás y que presenta dificultad en la toma de decisiones .

Mariluz , de 68 años , vive en una residencia , muy preocupada por su salud , le encanta tejer y las joyas .

En la actualidad es posible que esté viviendo un proceso de demencia. Presenta dificultad en la ejecución de las tareas , posiblemente vinculada a la falta de motivación . Falta de motivación por nuevos aprendizajes . Verborrea .

Olivia , de 47 años , vive con su hermana que es peluquera , es de Badajoz y también le preocupa mucho su salud , le encanta escribir y los viajes .

Grado de afectación importante , limitante, condicionada por sus obsesiones . Ahora mas tranquila .Desde que los trabajos los realiza fuera del centro está menos sometida en su mundo interior y esto ha mejorado su sociabilidad .

Dimitri , de 21 años , le gustan los personajes mitológicos , los superheroes y los animales . También le gustan las cosas que parece antiguas , y las películas de terror . Síndrome de Down .Tiene dificultad en el razonamiento así como en la conexión -hilo de su narración .Dificultad de toma de decisiones .

Pepita ,de 34 años , le gusta estar con su amigo Alfonso de vacaciones, en el ppiso , recogiendo manzanas . También le gusta coser .

Tiene síndrome de Down. Cognitivamente tiene mas retraso de lo que parece . . Por encima de todo tiende a agradar . Puede ser muy obsesiva .

Marisol, de 54 años , le gusta , sobre todo pintar soles , también los masajes y observar , no le gustan los suelos brillantes.

Cognitivamente no tiene tanto retraso , sin embargo le cuesta seguir consignas , así como mantenerse en una misma actividad . Poca capacidad de atención y concentración .

Poco manejo de la comunicación verbal , por eso aparenta mas discapacidad de la que tiene , sin embargo su nivel de comprensión es alto.

Gata 24 años , es de Rumanía , no ha querido utilizar ninguna imagen para presentarse le gusta la música de su país , las piedras , los pájaros, las plantas y los personajes de los dibujos animados , no le gusta estar quieta en el mismo lugar . Ha decidido no buscar ningún nombre para presentarse , Gata lo he elegido yo , pues le gusta acercarse y apoyarse en tu regazo , pero cualquier acercamiento de mi parte que no sea de su agrado , por brusco , repentino o ... solo ella sabe .. provoca que se aleje corriendo .

Es , del grupo , la que menos tiempo lleva en el centro , tiene dificultad en relacionarse con las otras personas que asisten al centro .

Dificultad en la comunicación verbal , no por falta de habilidades comunicativas sino mas bien derivadas por las dificultades en adquirir un segundo idioma al llegar a España a la edad de 12 años . Sigue primando las primeras herramientas adquiridas , la comunicación no verbal , las señas , que contrasta con la fluidez al hablar su lengua materna .

Dificultad en la concentración y atención , muy vinculado a la motivación , no tanto en la ejecución de la tarea .

“ La práctica de la terapia de las artes expresivas es , ante todo una práctica estética . Esta práctica depende de ejercicio y cultivo de la sensibilidad , : una apertura se los sentidos tanto por parte del terapeuta como del cliente. El cuerpo es la fuente de la actividad sensitiva y el punto de partida de la actividad artística , en todas sus modalidades “ .

Ellen G.Levine

Con esta intención comienzo los primeros talleres , “sensibilizar , hablar de ellas , presentarse “.

Los primeros días llevo consignas concretas , juegos con colores para nombrarlos , bailar con la música , dejar que la música nos cuente una historia .

Estas propuestas respondían a un esquema , una presentación , una presentación del material , el desarrollo de la sesión y un compartir final .

Se quedaban mirándome , mirándose las unas a las otras , imitando mis movimientos , apunto en mi diario de prácticas que lo que propongo no les motiva .

De las propuestas corporales , ni hacer de espejo ni los juegos les mueven.

Al mismo tiempo hay mucho ajeteo y dispersión , me cuesta a veces que me escuchen y a mi seguir los hilos que me había propuesto .

Sin embargo , en el compartir del final escucho un “Bien , todo bien “ que siento desacompasado , como una melodía paralela a la sinfonía principal que sonase en diferente tono , rompiendo cualquier intento de armonía , o no .. Y si ? Y si mi ritmo es el desacompasado ?. El tiempo entre proponer y tener una respuesta , ese ritmo entre escuchar una propuesta y hacerla propia , experimentarla, ese ritmo que no es algo inmediato es un tiempo de silencio , de vacío e incertidumbre que supone un reto , el reto de sostener la escucha sin accionar .

Visita a la exposición de Dorothea Tanning

Dentro de las propuestas que planteo al principio del primer trimestre están las salidas y visitas a museos, es algo que propongo y consensuo con ellas . Las salidas han sido de las propuestas mas aplaudidas , una excursión es siempre un acontecimiento .

Preparando la visita a esta exposición leo a Kandinsky y su explicación del “arte por el arte “ , este tipo de acercamiento a la obra artística que deja hambrienta a quien la vé , sin decir nada a quien podría haberlo dicho y sin escuchar a quien podría haber oído .

.

*La destrucción de los sonidos internos ,
que son la vida de los colores ,
la dispersión de las fuerzas del hombre en el vacío ,
es “el arte por el arte “*

V. Kandinsky

Imagino cómo ver una exposición desde el cuerpo y cómo hacer un caldeamiento para preparar a las visitantes a la visita de la obra , preparo una carta de invitación de Dorothea Tanning a la visita de su obra , La exposición se llama “Después de la puerta invisible, otra puerta “y en la carta Dorothea les invita a visitar los paisajes a los que se abren sus puertas , sus paisajes interiores (me baso para escribirlo en textos de la autora)

Hola (nombres) , soy Dorothea Tanning, si estáis leyendo esto es que yo ya no estoy viva , pero si el mundo que habitaba dentro de mi..

Os invito a visitar mis paisajes , paisajes de fuera y de dentro , veréis puertas abiertas que se abren a paisajes y lecturas , espacios que se ocultan y espacios que se abren, cuentos de hadas , estatuas que no son ni de piedra ni de madera , manteles que se convierten en personas, y habitaciones con vida en sus paredes .

Os voy a contar un secreto que guardo en un cuadro ; un día fui a una fiesta , era mi cumpleaños y no se lo conté a nadie , por la noche volvía a casa sola y atravesé un parque .. Le conté a los árboles que era mi cumpleaños .. luego me pinté vestida con una falda de raíces .

También os quiera contar otra cosa .. me probé muchos disfraces porque yo no quería ser lo que me tocaba ser como mujer , ama de casa , alguien que guste a un hombre , bella , no quería comer los domingos con un cura en mi casa , por eso me pinté siendo muchas cosas , con pelo de plantas , siendo una flor .. si, pintar flores me gustaba mucho ... a veces con cabeza de perro , jeje , a ver quien se atreve a robarme un beso , yo .. Sabéis ? Yo quería pintar , yo quería pintar y abrir puertas en mis pinturas para que cada una inventase sus paisajes .

Viajamos a Madrid , al Museo Reina Sofia , y ésto en si ya es un acontecimiento . Madrid está a una hora en furgoneta del centro ocupacional

Una vez llegamos al museo , en el patio , hacemos un pequeño caldeamiento , tomar contacto con la respiración , sentir el contacto de nuestros pies con el suelo .. sin embargo veo sus miradas inquietas que observan alrededor , lo de alrededor es demasiado excitante.

Son ellas las que me hacen participar de otra forma de vivir el espacio , un suelo que brilla o unas escaleras son un obstáculo que se levanta como una barrera en el camino .

Durante la visita se sientan en el suelo a dibujar , cuentan historias sobre las imágenes que ven , se quedan embelesadas contemplando algún cuadro. Yo me limito a anotar , los cuadros que les gustan , que les llaman la atención .

Participan en la obra , la obra les inquieta , resuena ellas , les hace hablar , de tristeza , de bailes , una foto de Robert Motherwell en la que aparece Dorothea Tanning evoca en Olivia el placer de la primavera . Ellas me llaman para contar lo que les gusta de las obras .

Yo voy recogiendo sus palabras , las obras que eligen , sus gustos . Pero sobre todo cómo esa salida , ese espacio ha generado una vitalidad y una participación que no se había dado antes , a través de la obra de Dorothea Tanning empiezo a verlas , Marisol me lleva del brazo a enseñarme un cuadro , luego grita y se sienta , la veo entusiasmada .

En mi se va gestando una pregunta .. ¿Cómo estructurar una sesión en que todas , con sus ritmos , tengan cabida ? ¿Qué ha pasado hoy ? Ha habido diversión , ilusión , creatividad y motivación ? Empiezo a pensar en la creación de un ambiente mas que en “estructurar una sesión”.

Recogiendo esta interrogación imagino una sala de baile , una sala de baile en la que elijan su nombre , la lista de canciones , hagan la decoración

La sala de baile “Clásica y moderna”

En días anteriores he propuesto bailes , bailes con músicas que yo traía , bailes con consignas concretas de movimiento , como hacer espejo de la otra , jugar a que son sombra una de otra , bailes haciéndose pequeñas y grandes , ocupando el espacio de la sala .

Estas propuestas se habían resuelto en una mirada atenta e interrogante o un baile a su manera , a Dimitri le gusta mucho bailar , pero Gema no seguía su ritmo .. lo cual le acababa frustrando , Gata no participaba en general en las propuestas y se quedaba mirando el móvil , a Mariluz le costaba comprender las consignas y solía improvisar las suyas .. mientras hablaba .. Olivia y Pepita se movían mientras esperaban con paciencia a que terminase el taller .. o esa impresión llega a mi a través del filtro de mi inseguridad (ese filtro , el del miedo y la inseguridad que a veces levanta tantos muros de escucha , pues en ese encierro solo cabía mi voz).

Este día traía la propuesta de montar una sala de baile , con su nombre propio , su decorado , su lista de música y su vestuario ..

Comencé proponiendo andar por la sala estirándose , ocupando el espacio con todo su cuerpo , sus brazos , sus piernas . Gata estaba sentada enfadada , Olivia le había insultado el día anterior y no quería participar .

Les hago la invitación a montar , durante el tiempo de este taller , una sala de baile . La idea les motiva y siento que se enciende una mecha , Mariluz , por su cuenta , comienza con el decorado , sin parar de hablar , sus palabras viajan a otras posibles fiestas , la de navidad -fin de curso , las fiestas de la residencia , mientras sus manos preparan guirnaldas y me pide que construya lo que ella planea , el cielo , el recortar , el pegar en las paredes , constituyen escollos a su planificación .

Yo hoy elijo quedarme a un lado y dejar que la ejecución tome la medida de los materiales y la ayuda que puedan encontrar entre ellas .

En este grupo la diferencia de ritmos es a veces atajada adelantándose a la decisión de la otra , terminando sus obras , secuestrando sus palabras en intentos de expresar por las otras . Elijen que la sala se llame “Clásica y moderna”.

Para Dimitri , es el ballet de Monte Carlo , que se lo ha dicho Dorothea Tanning.

Hacen guirnaldas , hinchon globos , decoran las paredes . Mariluz , hace una guirnalda , de todo lo que había planeado , termina una y la cuelga en la pared .

El ballet de Montecarlo , dibujo de Dimitri

Hincha globos y los reparte por la sala , a esto si echo una mano y le ayudo a hacer el nudo . Gata no quiere participar hasta que le invito a llevar la lista de música , la haremos por internet , así que puede utilizar mi teléfono y buscar las canciones de las compañeras . Una lista en la que aparecen Manolo Escobar , David Bisbal , Música tradicional rumana junto al “Hada del azúcar” de Tchaikovsky y que nos susurra sus gustos , esos gustos que en ocasiones son resonancia de sus familias , “me gusta porque le gusta a mi padre” nos cuenta la Señora de Manolo Escobar , o porque habla de amor y de como tienen que ser las cosas , cuenta Olivia y que va dibujando el prisma de singularidades que decora el trabajo mas allá de las guirnaldas .

Como una mecha que encuentra buena cantidad de combustible , la motivación enciende la sala , se disfrazan y bailan , quieren invitar al resto de compañeras y monitoras del centro y les acompaño a hacerlo . Para mi sorpresa , no quieren invitarles a bailar sino a asistir como espectadoras del baile .

La sala de fiestas
alberga
SU
fiesta ..

*"Eres pequeñita y puedes
en un vaso navegar,
lo que tienes de pequeña,
lo tienes de resalá"*

Jota

En mi vuelve la inquietud , el ver la sala quizá demasiado encendida , va llegando la hora de terminar y Gata quiere mas , quiere seguir poniendo su música en el móvil , saltando pantallas . Dimitri quiere que el Hada del azúcar vuelva a sonar , quiere bailar sola ante el público .. Mariluz no para de hablar de preparar la fiesta de navidad .

En ocasiones esta llama comienza a incendiar .

Propongo hacer un dibujo para terminar , y para mi sorpresa el dibujo templea el ambiente .

Gata se enfada porque le cojo el móvil al haber acabado la actividad , y deja la sala . Dimitri dibuja las sala de Monte Carlo , muerto en 1945 , tal como le contó Dorothea Tanning .

Mariluz , por primera vez , hace dibujos que cuentan lo que ha ocurrido .. hoy se dibuja bailando con pañuelos y globos .. lo anoto como algo que llama mi atención .

Los globos de Mariluz

Al llegar a casa hago una resonancia de la sesión .

En esta me paro a entrar en diálogo con ella a escuchar lo que la obra tiene que decir de mí , de como estoy viendo al grupo .

Para ello dejo que , a través del soliloquio los personajes hablen ..

Esto es lo que dicen ; “Quiero bailar sola “ , “No sé quien soy “ , “Y yo ¿Quién soy “ , “Esta soy yo bailando”..

Me llama la atención que solo hay 4 de ellas , y también que el trazo rojo me invita a continuar como si señalase que en la hoja siguiente seguía el baile , pero esta vez no son

personajes sino el propio trazo , el propio color , el que marca los diferentes ritmos , las diferentes maneras de ocupar el papel.

Ante esta resonancia seguí la escucha de mi propia experiencia escribiendo sobre ella , sobre lo que cada línea contaba ...Este es el escrito ;

Flores de un extraño mundo

Un satélite en órbita
¿O soy un meteorito a punto de caer ?
Sé donde acaban las paredes , puedo explorar
mi burbuja tiene membrana y aquí dentro
puedo ir de un amplio trazo a una pequeña línea fina que meradea
Soy parte del continente .
Doy contenido , materia sustancia .
Solo puedo , pasito a pasito , recorrer el borde
que separa las cosas ,
al borde del abismo
siento la gravedad de la tierra que une mis pies al suelo .
Recorro tus límites , sin tocar , imito tus curvas
y movimientos .
!No te acerques !
Déjame rodearte en la distancia .
Parece que no estoy , porque me estoy definiendo ,
nazco de caminos ajenos y dibujo una silueta difusa .

El hacerlo enriquece mi mirada y me da una sensación temporal de calma .. ellas empiezan a ser mucho mas que alguien “que participa o no el taller, alguien a quien le motivan o no mis propuestas . El abanico de respuestas , de formas de estar me cuenta que las propuestas resuenan en cada una de ellas con ecos diferentes .

La intimidad , el espacio, la soledad

*“Muchas flores despiden sin quererlo
su perfume mas dulce y mas arcano
envueltas en profundas soledades”*

“Mala suerte “ de Las flores del mal “ Charles
Baudelaire

Veo en los talleres en estos primeros meses de prácticas falta de aire , siento invasiones en los terrenos y exploraciones de la otra .

Por ejemplo observo a menudo cuando una de ellas está bailando o haciendo una obra , otra se acerca y la cubre de besos , la abraza .. parece como si no hubiera la capacidad o la propia autorización para poner límites ¿El amor de una amiga no se rechaza ?,veo caras de resignación ..

siento que es necesario trabajar la conciencia de lo propio , saber que no serás invadida en cualquier momento , saber que tu cuerpo y tu espacio no es común a todas , qué importante para poder entregarse a la tarea , para soltar la alerta .Y me pregunto.

¿Qué soledades hay en el mundo de la discapacidad ? ¿Qué es conectar?

¿Cómo es la intimidad en el mundo de la discapacidad intelectual ?..Siento que la intimidad es un lugar propio dentro del cuerpo , un espacio alrededor del cuerpo con el que se cuenta para el movimiento .

Qué difícil escuchar las necesidades y deseos propios sin este espacio alrededor , sin este espacio seguro donde conectar con una misma y con la otra .

He hecho varias propuestas para presentar un espacio donde generar e interrogar la intimidad . Por ejemplo canciones que invitan a las manos a tocar , construcción de una pieza que será parte de un mandala , pero que no se mezclará y mantendrá los límites definidos ,crear un ambiente íntimo de luz baja , incienso , calor donde leer poesía a la luz de una lámpara , estos últimos se extenderán a lo largo del segundo trimestre .

Ponme una mano aquí Macorina

Llegan hacemos una ronda , la simple pregunta de ¿Qué tal están, cómo ha ido la semana ? . abre un espacio para compartir lo que han hecho durante la semana .

En el caldeamiento de los sentidos , como la invitación de entrada a estar en la sesión desde la escucha del cuerpo propongo empezar tumbadas , cada una en su espacio , sugiero , para empezar , no estar juntas , unas encima de otras , no es una consigna estricta , habrá tiempo después ..

Cada una entra en este espacio a su manera , Gata y Mariluz se quedan apartadas , Mariluz es mayor y le duele el cuello , no le gusta tumbarse . La señora, Pepita , Dimitri y Marisol se tumban .

Pongo música e invito a mover el cuerpo al ritmo de la misma , a “escuchar” la música con la espalda , con las manos , con los hombros y las caderas . Me pregunto qué entienden , qué imitan unas de otras , qué movimientos salen de dentro , y dentro de este repertorio de movimientos cuánto de presente se hace cada cuerpo .

Al ritmo “Macorina “ de Chavela Vargas , señalan las partes de su cuerpo que quieren recibir masaje , que quieren ser tocadas . Cuatro estrofas y cuatro zonas a señalar que se repiten , los hombros , la cabeza , los senos ,el culo . Un encuentro que provoca risas y límites , un espacio de juego donde empezar a nombrar .

En la recogida final Dimitri cuenta que le ha gustado el masaje porque no le han tocado el culo . Me da la sensación de que su cuerpo deja de ser un lugar expuesto .

La sala de masaje de los sentidos

*“Ofrecer mapas y herramientas de exploración para explorar
nuevos territorios sin cambiar de país “*

Hernan Kesselman . La psicoterapia operativa

Estos territorios que menciona Kesselman se me aparecen como las vías que comunican a unas con otras , estos camino recorridos a veces con prisas , a veces a saltos y en el caso de algunas de ellas desde los bordes apenas tocados .

Con la intención de bajar la comunicación a lo mas elemental , al contacto , al olor , al sonido propongo una sala de masaje , una sala especial , pues lo que masajearemos serán los sentidos Propongo que se pongan en parejas , una se tumba .

Encima de la mesa , cubiertos por un pañuelo e inspirada en un taller con Marta Canellas les invito a acercarse a diversos objetos y elementos con los que “masajearemos” a la compañera . Palitos de madera , piedras y conchas para rozar o hacer sonidos , aceites esenciales para despertar los olfatos .. lentejas y garbanzos para meter las manos , para sacarles sonidos.

Lo presento como una sorpresa que sólo revelo a la mitad del grupo. Cada una , a su manera , se lanza a la exploración , alguna se queda en la mesa mirando , oliendo , haciendo sonar las lentejas o las burbujas , otras ,excitadas , prueban diferentes objetos , se ríen , cambian , las que están tumbadas , también sorprendidas piden mas de uno o de otro , se entregan al juego .

Se despierta su curiosidad . Varias de ellas no llegan a dar masaje , Marisol se lo da a ella misma y Gata coge los objetos , pero tampoco interactúa con el resto del grupo .

Pepita pasa con delicadeza una pluma por el vientre de Dimitri ,.

Al final del taller , en el espacio para compartir Dimitri cuenta que le habría gustado mas que se la hubiese pasado por el cuello .

En este espacio de sensaciones , nombran lo que les ha gustado y lo que no . El convocar al cuerpo y al sentir ayuda a hacer explícito lo implícito , y , en la narración , ir construyendo realidades (Mónica Sorín) , y cuestionando el discurso de todo esta bien.

Cuando hablo de rigidez al hablar de sus cuerpo no me gustaría caer en el ámbito de la idealización y aspirar al mismo control motor que una persona con una maduración nerviosa habitual , descarto meterme en el terreno del control . Es ¿ Qué hago con lo que tengo ? Hablo mas bien de vitalidad y hablo de congelamientos , la vitalidad como esa vida que me habita que se despierta con la vivencia estética ,y con el movimiento, con la danza y hablo de congelamiento como el resultado de la falta de sentir y de sentido , de la instauración de hábitos morales que desvitalizan los cuerpos, todos los cuerpos.

Y en este sentido , veo otros cuerpos aparecer en el espacio , cuerpos que se mueven ,

que buscan . Cuerpos inquietos y también cuerpos que con delicadeza ofrecen sonidos y olores a su compañera .

*Tu quieta , aunque el trapecio todavía se mueva y te delate
Leer y releer una frase
una palabra , un rostro
sobre todo los rostros
y repasar , pesar bien lo que callan*

Ida Vitale

Final del primer trimestre

.Al final del primer trimestre hacen una exposición con la obra que mas les ha gustado , que ha sido mas importante para ellas .

También invito a contar qué les ha gustado y qué les gustaría hacer el próximo trimestre . Entre estas propuestas ;Salir al campo . Para Mariluz , trabajar con la naturaleza y con los árboles pero sin salir al campo.

El principio de los talleres del primer trimestre suele consistir en reunir al grupo , ir a buscar a dos de ellas , alguna en principio no quiere entrar y pruebo , a invitarla , a explicar en que va a consistir hoy el taller , también a hacer pactos , asistir sólo la mitad , poder salir cuando quiera . Este comienzo me empieza a resultar drenante y me hace comenzar cada día desde un “forzar” la situación . Me hace sentir que el encuadre , tal como escucho en las resonancias de las supervisiones se puede convertir en un objetivo en sí mismo .

Por la dinámica del propio centro esta actividad se ha enfocado como un compromiso de las personas que asistían una vez decidieron que querían estar en este taller durante el año .

Este encuadre siento que no puede ser el mismo para todas , este marco que permite un espacio de seguridad deja de cumplir su función cuando intranquiliza , cuando reta por encima de las posibilidades de confrontar el reto . Cada una tiene un tiempo de hacerse a un espacio y al grupo y en el caso de la discapacidad intelectual estos tiempos son aún mas diversos . Las necesidades y tiempos de cada una me ayudan a agudizar mi escucha al grupo , y , a nivel intuitivo percibir cuando el espacio deja de ser suyo para ser mio en ese momento la norma es demasiado inflexible .

El vacío que estructura

En este grupo llevo muchas propuestas , preguntas , cosas a trabajar y mucha atención puesta en crear este espacio donde todas tengan cabida , como resultado , ruido en mi cabeza , latir rápido de mi corazón que me señala que no es suficiente , también sus voces , las discusiones , los reclamos de cada una por separado .Necesito silencio .

En clase de tinta , Lucia Loren nos habla del equilibrio entre la tinta y el blanco del papel , habla de como el vacío “estructura “ el conjunto de la obra y cómo es tan importante tenerlo en cuenta como un elemento mas , me parece ver a este grupo en el que no hay silencios , al que lleno de propuestas y en el que permito que unas terminen el trabajo de otras . En ese vacío escucho a Marisol , que lo que le gusta es estar aquí y la relajación . Escucho a la Señora hablando de su obra “esta soy yo , una nube y estoy bien “

-Decido probar ; menos materiales , menos propuestas , disminuir el espacio en que propongo “hacer algo”, y sobre todo dejar de poner el foco en la participación , para ponerlo en la tarea.

Kong o Vacios

“Mientras la idea de lo lleno puede ser sugerida por la línea llena---, signo del Yang , la del vacío puede serlo por la línea quebrada , - -, signo del Ying . Esta altísima línea quebrada es bastante significativa de por sí, dos unidades superadas por un espacio que es , precisamente , un “vacío “y que , en la óptica del libro de las mutaciones suscita la transformación “
Lourdes Parente “ Sumi-e el arte de la pintura japonesa

El vínculo , ese lugar donde nos encontramos dos personas , merece una atención y cuidado especiales , pues puede ser un lugar acogedor donde donde los tiempos , necesidades e inquietudes tengan cabida o un lugar donde no halla lugar para ella y su realidad .

Ayudada de lecturas de Sumi-e , Haickus y “arte naturaleza y espiritualidad “ de Mª Eugenia Manrique , comienza el segundo trimestre , apunto como objetivos en mi diario de prácticas “ Trabajar lo sutil , la intimidad , el espacio , poco material, pocas propuestas , y salidas al campo “

Les hablo del reencuadre, añado otra mesa para que tengan mas espacio entre ellas , pongo como norma que cada una tenga un espacio , que no será ocupado por el material de las otras

Al comienzo de las sesiones pongo mantas en el suelo , he llevado una lamparita y pongo incienso con las persianas bajadas , cada una puede sentarse o tumbarse como quiera . Imagino una tienda india , donde a la luz del fuego se cuentan historias de ancestros , historias que inspirarán cuadros , artesanía y rituales ...

Llevo un libro de Haickus y Valentina , Dimitri y Pepita se turnan para leer al comienzo de la sesión ,este espacio genera de pronto otro tipo de encuentro , escuchan atentas , piden leer , comenzamos con calma .. Gata se sienta con nosotras.

Un mandala de sutileza

Después , con papel de seda sobre cartón , contruirán las piezas de un mandala . Gata se sienta en la mesa , no se incorpora a la actividad , deja su hueco de la mesa vacío , cuando las demás ponen cosas las aparta , las otras se quejan porque “no está haciendo nada “ , yo les recuerdo el encuadre , ese es su espacio y lo respetamos , Gata sonríe .

Pasa casi toda la sesión y al final saca su cuaderno para dibujar personajes de dibujos, después pega piezas de papel y me acaba pidiendo su pieza de cartón .

Resueno , “ me ha dado mucho gusto ver con que delicadeza ponías cada papel en el cuaderno y luego en tu pieza del mandala”.

Al final del día todas las piezas , menos la de Marisol están cubiertas de papel de seda y collage , invito a que hablen de cómo ha sido y Pepita quiere llenar la pieza de Marisol , entre todas se ponen a ello.

Hasta llegar a la supervisión no me doy cuenta del malestar que genera este hueco en blanco , este vacío y silencio que tanto al grupo , como a mi nos resulta tan difícil respetar .

*Mandala construido con las piezas de cada una , incluida la de Marisol ,
que han realizado entre todas.*

Los días siguientes continuamos con la lectura en el suelo a la luz de la lámpara , cuento un cuento de creación de las indias Lacandonas en que los árboles son el reflejo de las estrellas del cielo , y , al igual que aquellas sujetan el cielo , estos sostendrán la tierra .

Con pelotas de corcho y madera , todavía así sentadas propongo hacerse masajes , para recordarle al cuerpo su corteza y a los huesos su madera a través de las vibraciones . Marisol coge un huevo y se masajea .

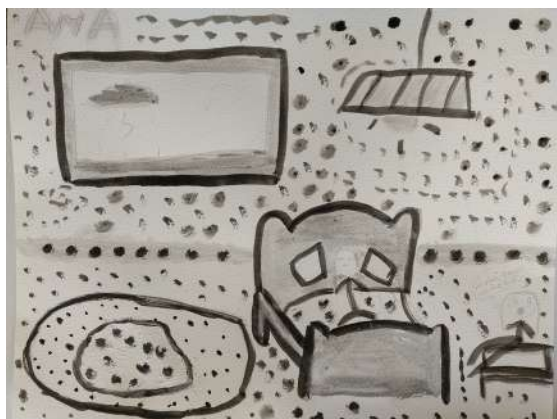
*Presentación de huevos de madera y pelotas de corcho ,
objetos para masajear*

Este ambiente no sólo nos conectará con un espacio mas íntimo , sino que en este compartir en círculo también se convoca a lo que ocurre en la oscuridad , y empiezan a hablar del miedo al viento y a las tormentas , del miedo a la noche y la oscuridad .

Hablan de ello y les propongo hacer sonidos , a qué suenan esas noches , sonidos del viento y la lluvia , sonidos de tormentas , lo hacen con sus voces y con sus manos , con sus cuerpos , al poco se empiezan a reír y Dimitri rueda por el suelo , la siguen Pepita y Señora , todo su cuerpo es lluvia o tormenta , Marisol , desde una esquina rie y sopla , ella también es viento ..

Soy por un momentos testigo de este transitar de lo siniestro a lo maravilloso que , según Pichon Riviere nos permite el arte .

Al final del día propongo dibujar con tinta , un sólo material , Dimitri , que es a la que contaba que le daban mas miedo las tormentas pinta una habitación desde cuya ventana se ve una tormenta , al repasar el dibujo con tinta deja la tormenta en lápiz y decora el resto de la habitación , yo resueno “casi no veo lo que hay fuera de la ventana”. Ella rie ..

Dibujo de Dimitri

Dos personas desaparecidas . Dibujo de Olivia

Para Olivia , la noche le habla de dos personas desaparecidas , Yulen y Marta del Castillo (se trata de dos casos que han estado muy presentes en los medios de comunicación). Yo he visto que en el dibujo se tomaba su tiempo , dibuja a dos personas que luego cubría y le pregunto qué ha pasado mientras dibujaba ; “Que han aparecido los cuerpos y las familias están mas tranquilas “ .

En los talleres siguientes observo mucha concentración , poco a poco momentos de silencio se van instalando en las sesiones y con tranquilidad hablan de sus cosas, en esta fase , que se acabará porque a Mariluz le da miedo la penumbra y las voces que se oyen murmurando, hasta el punto que quiere dejar de venir , he podido observar que , desde el vacío de tantas propuestas, cada una se ha ido haciendo al espacio de manera diferente , y yo he dejado de pretender que estén “todas a lo mismo “..

Tercer trimestre . El taller de artistas

“Hubo un tiempo , antes de surgir el industrialismo y antes de que se generalizase la especialización profesional , en que una de las formas que tenía la sociedad de “crear cultura”era a través de una rica tradición de arte popular . Las personas normales fabricaban objetos y creaban imágenes para señalar los nacimientos y las muertes , conmemorar experiencias importantes e intensificar su placer de vivir .

La pionera de la arte-terapia Edith Kramer , sugiere que esta forma de terapia ha surgido para llenar el vacío creado conjuntamente por la naturaleza drenante de trabajo actual y la desaparición del arte popular de participación que ha sido sustituida por un concepto de esparcimiento que reduce al sujeto al papel de espectador . El arte como vía de conocimiento constituye un retorno a la participación directa de la vida “

Pat B. Allen “Arteterapia”

Voy escuchando los temas que se repiten , la mitología y los seres fantásticos , el amor , el novio , el recitar .

Veo un taller de artistas , un taller en el que cada una realiza su obra , sin mas consigna general que estar en un espacio cuidado , en el que se cuidan las palabra y nos cuidamos.

Así comienza el último trimestre .

Llevo materiales basados en los gustos de cada una ; libros de amor , de animales , libros de poesía , la muñeca en el suelo , hilos y aguja , recortes de una enciclopedia de animales , lanas , lápiz y papel para Marisol .

Todas empiezan a mirar , ojean los libros , van cogiendo materiales y cuentan , Dimitri quiere hacer un libro de animales y seres mitológicos , Olivia un libro de poesía , La Señora una historia de amor

El libro de poesía de Olivia

El libro de animales y seres mitológicos de Dimitri

Ser mitológico del libro de Dimitri

Pepita cose la muñeca , Maryluz teje para hacer unas tiras de punto que llegarán hasta el suelo
Marisol quiere leer libros de cuentos ,
durante los días siguientes ésta es la tarea , llegan y se sientan a trabajar , de vez en cuando
alguna pide a Olivia leer una poesía , ella lee en alto , después alguna le sigue leyendo algo
que le ha parecido interesante.

Pero también hay silencios .

Yo por mi parte llego y pongo música, me siento a observar , siento que puedo respirar , que el
ambiente no está saturado , voy escribiendo y al final del taller les devuelvo una resonancia .
Esta es una de ellas ;

*Una poetisa lee ,
la música suena
todas escuchan embelesadas .*

*Puntada a puntada la muñeca queda vestida ,
sus pechos cubiertos .
La costurera cose puntada a puntada
el vestido que cubre su cuerpo .
Coser , deshacer , cortar , volver a coser
¿Cual es el siguiente paso?
Lanas , hilos, calentadores
El dolor del cuerpo se pasa tejiendo*

Observo que algo que les gusta especialmente es escuchar las palabras que ellas han dicho en
la resonancia , así que sigo haciéndolo .

También llevo imágenes para que resuenen entre ellas , miran sus obras y , como ellas dicen
“regalan dibujos a sus amigas “. Yo recojo , apunto , y voy trayendo lo que piden , un
sacapuntas , una barra de pegamento, un dedal...

La tarea está convocando , la forma de comunicarse ha cambiado , ahora Marisol no suele irse
de los talleres y cuando llego me dice “ a relajación y que pongas música “,
cada una ha encontrado un lugar , aunque sea de forma temporal en este espacio .

Gata , que entra y sale , ha distribuido sus piedras por otras salas del centro , me señala sus
bolsas llenas de piedras , las cajas con piedras , yo pido hacerles una foto , a veces me dice
que no , otras las trae y me dice que a esas si ..

Caja de piedras de Gata

Un día Olivia , que lleva un diario me pregunta que cómo se llama el taller , les invito a que le pongan nombre ;
estos son los nombres que le ponen ; “el taller del encanto y las sonrisas “ , “El taller del amor que nos une a la vida “ , “leyendas y mitos “ ”El taller del amor “

Si a verlo vienes ,
el bosque siempre alberga
calor de bosque
chiyo

Una de mis resonancias al final de los talleres ;

*Junto al árbol del amor crece un rosal .
De la higuera cae una hoja de otoño .
Paseando por estos paisajes encuentro telas rojas y moradas .
Se que un día , estos tejidos llegarán al suelo
y me relaja pensar cómo lo voy a hacer .
El negro es sucio , el morado feliz ,
al levantar las hojas del suelo encuentro fósiles de la antigua china ,
muestran el fondo del mar con un tiburón .*

Siento que la resonancia , este responder al arte con arte es una forma de recoger y validar su trabajo .

La figura del diálogo con la obra toma la forma de tomarnos un tiempo , al final de las sesiones, para compartir .Se ha convertido en hábito que pongamos las obras en círculo en el suelo y cada una cuente algo sobre la suya , unas hablan de lo que les ha pasado , otras de las figuras que ven , otras de historias que inventan al verla , este momento se ha convertido en un espacio rico , un ritual de creación que han acabado reclamando.

Yo recojo sus palabras y se las devuelvo en forma de resonancia .

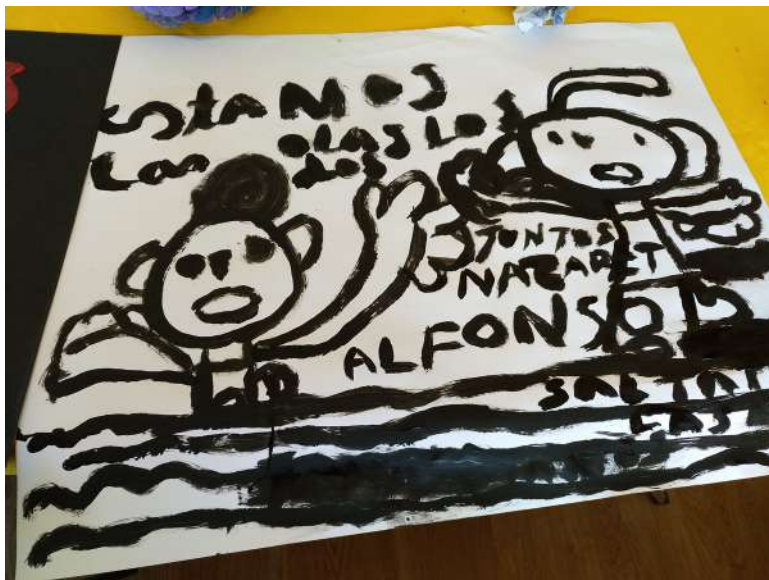
Mariluz pide ¿Hacemos eso de que nos cuentes lo que hemos dicho como si fuese un cuento ?

Manos que danzan en el aire . La muñeca en el centro .

Pepita asiste a los talleres desde el principio de mis prácticas.

El pasado Junio cumplió 34 años .

Al principio se solía sentar , participaba en las propuestas y acababa rápido , o se quedaba mirando a otro lado . Dibujaba corazones en su cuaderno , y a ella y a Alfonso , su amigo su enamorado (platónico?)

Mi impresión era de que se aburría , las propuestas no le motivaban , todo parecía cansarla , me daba la sensación de que podría estar en cualquier espacio .

Ella participaba en todo , terminaba pronto y no miraba lo que había hecho . En el compartir final , al igual que en algunas propuestas yo preguntaba qué les había gustado hacer y qué no , para ella todo estaba bien , todo le gustaba , palabras que veía desacompañadas de su actitud corporal .

Fue en la visita al museo , a ver la exposición de Dorothea Tanning la primera vez que señala que algo no le gusta , es la obra “Abrazo ” donde dos figuras de peluche se entrelazan . Esta obra permite que se despierte la sensación de desagrado que ella sí puede nombrar , explica por qué “porque están muy juntos “.

Abrazo, 1969
Dorothea Tanning

“Nuestro trabajo no consiste en indagar significados , pues las imágenes , ni las escogidas ni las creadas responden a un criterio teórico previo”(Shaun McNiff) , como arteterapeuta , recojo las imágenes e impresiones que percibo significativas , desde mi cuerpo y desde la observación del suyo . En días sucesivos veo que en su actitud se instala el silencio , pero no el ausente que mira para otro lado , la veo cada vez mas concentrada en la tarea . En esos días hace un dibujo , aparentemente igual , ella y Alfonso en la playa , me dice que no le gusta , me pide otro papel y se lo doy , repite el dibujo , “ahora si “ cuenta , yo no veo mucha diferencia , y pasa toda la sesión , al final se me ocurre preguntarle qué ha pasado , contesta “ que estaban demasiado juntos “.

Desde mi cuerpalma siento como aparece un espacio a su alrededor .

Fueron sucediéndose momentos , pequeños gestos acompañados de una expresión , un brillo en los ojos , sorpresa y motivación.

Un día propuse un pequeño baile “el baile de las partes del cuerpo” , tumbadas , movían acompañadas por música cada uno de los dedos , luego muñecas , después brazos , un pie y otro . . .

Y la veo absorta , sonriendo al mirar su mano moviéndose en el aire , sus manos que se encuentran, que bailan . No busca a las otras cuando cambia la consigna , mueve , acaricia ,mira sus manos acariciándose en el aire , me da la sensación de que su cuerpo aparece en el espacio , aparece para ella .

Estos momentos de observación de su cuerpo se repiten.

La manera de mirar sus manos me hace interrogarme , ¿Qué pasa cuando esto que tengo delante dejan de ser “unas manos “ para ser “mis manos “ ?

En los días siguientes trabajamos un bosque , cada una hace su árbol , diferentes arboles con diferentes materiales que permitan explorar lo fluido , la sorpresa , lo orgánico .

“Un cuerpo que siente es un cuerpo que permite aflorar lo diferente”

Antonin Artaud.

La sorpresa se instala y en su actitud veo que no sólo sus manos son sus manos , también lo que ocurre a través de ellas adquiere la importancia del momento único , del presente que solo se da en ese instante . La tinta que cae en una mancha de agua se convierte en un acontecimiento , lo repite una y otra vez , la veo sonreír .

Dibujo de tinta sobre fondo de polvo de mármol y cola . Pepita

He llevado una tela grande y redonda con la intención de que construyan con sus árboles un bosque , he dejado los árboles alrededor de la tela y las invito a probar , escucho como vuelve el silencio , poco a poco voy dejando que ante estos silencios sea desde ellas desde donde salga lo siguiente , yo me siento y espero , al cabo de un rato ella pide ; “Yo me quiero poner en el centro y que me dibujen “ .

Las demás están de acuerdo y este bosque se convierte en una figura enorme que ocupa todo el espacio, entre todas deciden qué tiene esta muñeca, dientes, pelo, tetas, un vestido. Lo pintan entre todas y Mariluz añade las lanas que teje.

La muñeca que surge del bosque .

Obra realizada por el grupo ante la demanda de Pepita

Pepita se tumba encima y empieza a coser, me dice que no le sale, y entre las dos encontramos un ritmo lento en el que puede ir dando una a una las puntadas, mas largas, mas cortas, me cuenta como lo va eligiendo.

Los días siguientes, Pepita cose la muñeca, cada día llega y yo se la he preparado en el suelo, se pasa las horas cosiendo y cuando acabamos el taller continúa mientras yo recojo, a veces sonriendo, a veces con la seriedad de quien ejecuta una labor, por mi parte le traigo un dedal porque se hace daño y le propongo descansar de vez en cuando porque luego se queja del dolor de espalda.

Le devuelvo cada día una resonancia, un pequeño dibujo o un poema ..

Un día la da por terminada, se sienta en la silla y vuelve a dibujarse con Alfonso.

De alguna manera Pepita no vuelve a estar igual en los talleres, se ha quedado instalada la motivación, cada día llega y se tumba para la relajación, y ante todas las propuestas se toma mucho tiempo.

Un día llega excitada y me pide , “Yo necesito dibujar una cosa “ le pregunto el material que quiere utilizar , elije lápices y papel . Se sienta y rápida y emocionada dibuja esas dos figuras , ella y Alfonso , al rato termina, parece aliviada , le invito a contar qué ha pasado , y cuenta que esta semana pasará una noche en el piso tutelado , que cocinará con él y esto la pone muy nerviosa ... pero lo ha podido dibujar y ahora está mas relajada .. Es el mismo dibujo .. la misma temática , y sin embargo veo delante de mi un cuerpo motivado , potente y con recursos ..

*“ El ruiseñor
de nuevo ensaya el canto
y ensaya el canto “
Chiyo*

Al final del año hacen una caja con un retrato y algún objeto que les guste , al pedirle el título sonríe y me dice “Esta soy yo , que me quiero mucho” .

*Esta soy yo que me quiero mucho.
Autorretrato de Pepita*

Como conclusión contar que no ha querido llevarse ninguna obra de las que ha hecho este año, dice que su casa está ya muy llena . Y en mi , con tristeza se me asoma la pregunta de cómo sería hacerse presente en su casa , en su hogar y en su familia , si fuera de este centro ella se puede llevar el espacio que ha descubierto . Y pienso en Loise Redemann y la construcción de lugares interiores seguros , estos hogares que construimos desde la imaginación y el arte y nos acompañan allá donde vamos. El último día le regalo una pequeña resonancia , una muñeca con un corazón y las palabras “una costurera que teje historias de amor “ Ella me ha escrito una carta ,” De tu amiga , espero que nos vistes pronto “

Pepita .

Obra de Pepita en la exposición del centro cultural Cotos de Monterrey . Junio 2019

La Señora Una historia de amor.

La Señora tiene 40 años

En una reunión con la directora del centro hablamos de ella , me cuenta que tiende a querer agradar , que le cuesta tomar decisiones . Me sugiere que observe si cuando elige lo hace diciendo lo último que alguien ha dicho .

También me señala que tiene problemas no sólo en la atención sino en la ejecución de la tarea .

Estas observaciones no las tengo en cuenta para señalar objetivos de trabajo , si no para observar cuándo algo cambia .

En sus comienzos en el taller , la respuesta habitual era “no sé” . Mira a las demás , ríe , pero cada vez que le hago una pregunta directa , su respuesta es “no se Sara , que cosas tienes” , cuando le pido que mire a su obra , mueve la cabeza cerrando los ojos .

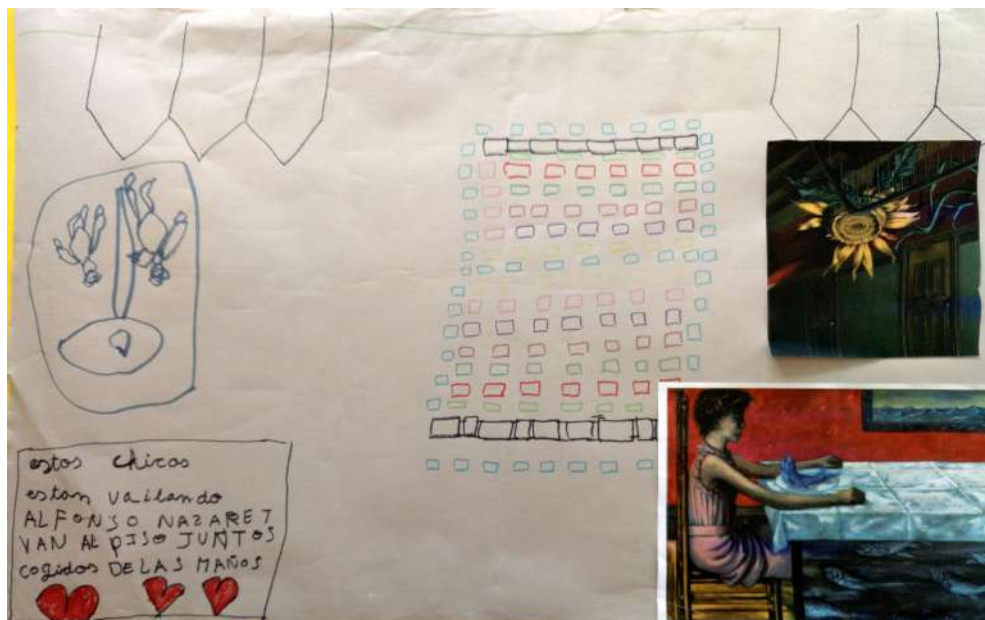
En la visita al museo , decidida , me señala dos obras , a una me lleva , está triste dice , y a otra decidida me dice esta , le pregunto qué le gusta de esa obra y me dice que hay peces en el agua . No es lo que dice , sino el aplomo que le veo , me sorprende el ánimo que pone a lo que está contando , no se qué es , pero para ella es importante.

Lo recojo y el siguiente día de taller llevo la imagen de los dos cuadros , ella la deja delante suya , veo que la guarda en su cuaderno , la saca , no dibuja .

‘La Truite au bleu’, 1952. Dorothea Tunnig. Obra escogida por la Señora

Cuando al final del día propongo hacer un cuadro entre todas ella pone su imagen , las demás dibujan , la proponen recortarla , se niega y yo me aventuro a decir si no la quiere poner en la otra esquina , no aquí , siento que a través de esta imagen la señora se empieza a hacer presente en este espacio .

Utilizar la palabra como fuente de juego ha sido todo un descubrimiento . Las palabras no necesariamente como una lectura comprendida , las palabras pueden ser saboreadas , escuchadas , las palabras pueden ser acompañadas por dibujos y claro .. las palabras pueden ser dibujadas .

La palabra escrita para algunas de ellas , era fuente de placer y refugio , ante la intranquilidad de una propuesta , abrían su cuaderno y escribían , por eso pensé en proponer la palabra como fuente de trabajo .

Para el caldeamiento propuse saborear sus nombres , decir sus nombres como un rico manjar que se deshacía en su boca ..

También hacer de sus cuerpos letras , dibujarlas en el aire , señalarlas con los dedos .. ser letras .

Llevé varios libros y cuentos , de poesía , Gloria Fuertes , libros sobre mitología , sobre amor . Libros con ilustraciones para las que no comprendían la palabra escrita .

Eran todas temáticas por las que había mostrado interés .

Se los presenté , el libro “amantes “ de Ana Juan ilustra diferentes tipos de amor , el fiel , el platónico , el viajero .. cuando la Señora escuchó que se hablaba de un amor semanal se emocionó ; “ese es el mio “ , el que ocurre durante el día , en el centro , los amantes que solo

se encuentran fuera de sus hogares . Dejé los libros en la mesa , y los miraban pasaban de unos a otros , copiaban dibujos , textos .

Vi que la Señora cogía el libro y empezaba a copiar , sé que tiene dificultad en la comprensión la palabra escrita , pero la veía saltando páginas , cogiendo un párrafo de aquí , un par de palabras de allá .. cambiaba de libros , veo a una escritora en plena labor de investigación , habiendo encontrado el hilo conductor de su novela .

Al final del día invito a quien quiera compartir con las demás lo que ha hecho , lo que le ha gustado , si han descubierto algo... Ella se sienta en el círculo y habla la primera “He escrito una historia de amor” , mientras nos la cuenta ríe tanto que rueda por el suelo ... Ha recopilado frases y párrafos que contuviesen la palabra “amor”, y con párrafos importados ha escrito su relato, este relato que en su vivencia tiene una coherencia , una sonoridad , una historia . Este relato que fuera de contexto carecería de sentido lo cobra con toda su potencia al ser relatado desde su cuerpo , desde su risa , y a mi me maravilla la importancia del no comprender sino sentir .

Cuerpos templados en la arena

Helena acudía , en carro de caballos , al país donde se sueñan los sueños .

A su lado , también sentada en el pescante , iba la perrita Pepa Lumpen.

Pepa llevaba , bajo el brazo , una gallina que iba a trabajar en su sueño.

Helena traía un inmenso baúl lleno de máscaras y trapos de colores .

Estaba el camino muy lleno de gente . Todos marchaban hacia el país de los sueños , y hacían mucho lío y metían mucho ruido ensayando los sueños que iban a soñar , así que

Pepa andaba refunfuñando porque no la dejaban concentrarse como es debido

Eduardo Galeano *El libro de los abrazos*

Al principio del último trimestre en que realizo mis prácticas , las discusiones toman bastante protagonismo , hay días en que es difícil plantear una actividad . A mi estas situaciones me sacan de la tarea y no se como abordarlas , improviso un juego , pienso en un cuerpo calentado por el sol que se sumerge en el agua o que se hace un hueco en la arena hasta encontrar la humedad y allí se deja templar .Una de las trabajadoras del centro había traído arena de playa por si yo quería usarla , la puse en una caja e introducimos objetos , piedras , “tesoros “ dentro , la coloqué en medio de una mesa e invité a quien quisiese participar , sin mencionar nada de la discusión .

Con música , tendrían que esperar a que parase la canción para poder meter la mano en la arena . Poco a poco fueron uniéndose todas al juego, las palabras se iban templando y los cuerpos apareciendo , al acabar la canción la temperatura de la discusión había bajado , siguieron , ya sin consigna haciendo figuras con la arena , metiendo las manos y amasando , hablando de los tesoros , de los viajes a la playa , o de lo que les gustaba tener las manos metidas en la arena .

Al finalizar el día les devuelvo una resonancia , el placer que me ha dado verlas disfrutar con el juego .

A menudo , después de experiencias así , en la recogida final les pregunto cómo ha sido este cambio , cómo están y qué ha pasado . La invitación a hablar abre un espacio a contar desde un lugar diferentes , tengo la sensación de que la vivencia estética , el hacer arte les sitúa mas cerca de sus cuerpos , permitiendo ahora otro sentir y cuentan algo diferente del ataque y la defensa , como cómo se han sentido , lo que no les ha gustado , que sienten no haber sido comprendidas . El sentir sustituye momentáneamente al juicio , se sienten tristes , enfadadas y en el ambiente se da un pequeño trasvase que hace aparecer los cuerpos y baja la temperatura de la sala .

Segundo grupo .

Buitrago de Lozoya . El cuento de los sentidos

Con este segundo grupo comienzo en Enero . Nos veremos durante tres horas y media a la semana desde Enero hasta Junio del 2019.

Apafam tiene una tienda , taller de costura y centro de restauración de muebles en Buitrago de Lozoya . En este edificio cuentan con un espacio abuhardillado que sirve de almacén , sala de teatro y local para talleres de Yoga , arteterapia y teatro .

En este grupo , desde el principio son 6 personas , hombres y mujeres con edades entre los 21 y los 54 años , les presentaré por el personaje que elijen ser en el cuento de Pulgarcito , pues se alargará durante varios meses .

-Pulgarcito , tiene 21 años. Le gustan los perros , las bromas , las chicas guapas y la guardia civil . Por una falta de oxígeno durante su parto tiene problemas de movilidad . No le gusta parar cuando la tarea le emociona.

Pulgarcito tiene parálisis cerebral , tetraplegia espástica que condiciona sus movimientos .

Pájaro .23 años Es muy alto , tanto que a veces se da con el techo , le gusta hacer bromas y saber que a las demás les resulta gracioso , le cuesta hablar con las chicas a veces se pone muy nervioso .

Grado de afectación mínimo a nivel de capacidades cognitivas ,discapacidad intelectual leve.

Agravado al tener que expresarse en un nuevo idioma .Su idioma habitual es el árabe .

Tiene gran capacidad de aprendizaje y mas dificultad en el razonamiento .

Sol. 43 años, le gusta estar aquí , dibujar figuras concéntricas que rodean otras figuras, no hay nada que no le guste , simplemente sonríe y no lo hace .

Tiene Síndrome de Down con un posible proceso de deterioro , demencia y depresión . A nivel de psicomotricidad tiene ritmo , baila , tiene buena coordinación , viéndose mas afectado a un nivel cognitivo.

Al tener buenas habilidades comunicativas y expresiva a menudo confunde el nivel de comprensión verbal que está teniendo .

Maria (la madre de Pulgarcito) , de 47 años, está siempre pendiente de que el espacio esté recogido .

Su nivel de incapacitación es leve , debido también al trabajo realizado con ella en Apafam . A nivel cognitivo menos de lo que pueda parecer . Pero a nivel social es una persona que no ha sido estimulada mostrando falta de habilidades sociales y timidez. En el momento en que ha tenido apoyos y se ha sentido segura se ha ido abriendo y comunicado . Con apoyo externo que le permita sentirse segura tiene toda la capacidad de motivarse y disfrutar .

Celia , que será Nacho , el padre de Pulgarcito , pero que no quiere que le llamen por un nombre que no sea el suyo , le gustan las sorpresas y la claridad .

Tiene un nivel de afectación alto a nivel psicomotriz , cognitivo y auditivo con dificultades de coordinación, de motricidad fina. Tiene una fuerte autoestima y motivación

Arbol, de 44 años , le gusta pintar con las manos , bailar y bromear ... aunque sus palabras son tan bajitas que apenas nos damos cuenta.

Árbol tiene algún grado de autismo un mundo interior rico y cierto grado de aislamiento, también bastantes habilidades y capacidades para desenvolverse .

En la llegada el primer día de presentación me encuentro un grupo atento y en silencio , que , en general ,se entregan a las consignas , es un grupo silencioso con arranques de risas , sobre todo entre Pulgarcito y el Pájaro , que se pasan el rato haciéndose bromas .

Yo me encuentro calmada , muy diferente que como suelo estar en el otro espacio , siento , sobre todo , que puedo sostener los silencios , los vacíos entre las consignas y la actividad , o no actividad .

Apunto en mi cuaderno de prácticas “Grupo atento a las consignas , entregado , expectante ,lo hacen todo según lo planteo , terminan y se me quedan mirando , ¿Ya Sara?”

Mi resonancia del primer día ;

Pasito a pasito ...¿Son todas iguales ?¿ Nos podemos salir de la norma?

Los primeros días llevo juegos de baile y espacios , como construirse sus casas con telas , llevar los objetos que la decoren y , en la segunda parte , invitar a las otras , si quieren , a visitar sus casas , recibo un silencio , no hay movimiento .

Maria coloca su casa , e inmediatamente recoge y lo vuelve a colocar “en su sitio “ , está pendiente de ayudarme a ordenar y limpiar .

Pájaro habla y bromea , también me cuenta que tocar y que le toquen le pone nervioso , que a veces se marea y se llega a desmayar .

Celia cuenta que está muy bien bailando en su casa , que no quiere que venga nadie .

Árbol se queda quieta en su espacio.

Pulgarcito ha puesto una cama , casi siempre pondrá camas en sus espacios , y se tumba .

La obra de teatro por sorpresa

Este grupo está familiarizado con el teatro y encuentro en ello un terreno fértil donde trabajar . Llevan años asistiendo y actuando en un grupo de teatro.

Voy llevando propuestas , pocos materiales y juegos ... uno de los días propongo que cada una invente un personaje que después será parte de un escenario común .. en mi imaginación este “común “ adquiriría un peso especial .. que tuviesen contacto entre ellas , que se comunicasen entre ellas , que construyesen en conjunto ...

Apenas hay elaboración de los personajes .. cortan algún papel y me miran , les propongo hacer una obra de teatro en la que cada una será su personaje . Este día estaba especialmente cansada y se repetía el que mis propuestas llegaban a una “ejecución “ se hacían , estaban terminadas y me preguntaban por lo siguiente , así que propuse que organizarasen ellas la obra de teatro y salí a tomar un café .

Esperaba , al volver encontrarles en la misma posición esperándome .. Sin embargo encontré la sorpresa de que cada una había montado su casa , un escenario por cada personaje .

Y en cada escenario ocurría una historia ...

Maria duerme .. y la noche le da miedo . Pulgarcito es una mujer con un bebé ... Celia es una mujer cocinando ... Pájaro es una mujer que se quema con la arena .. y Sol , que no suele participar es “lo que tu quieras “ , se queda sentado .. su mantra suele ser “Ahora voy “. ..

Escucho cómo este grupo , a través de sus cuerpos encuentra narrativas ..

Pregunto qué pasa después , y les propongo hacer una segunda escena ..

Maria decide ir al teatro , porque le quita el miedo , Pulgarcito deja al bebé dormido y se pone a leer , Pájaro pide ayuda para salir del fuego ...

En el grupo empieza a aparecer un dinamismo que me señala caminos por los que seguir ...

Personajes del interior de la tierra

En las dramatizaciones como en el espacio de juego el “como si...” , el “hacer como si fueses ... “ actúan como un conjuro que convoca en el escenario un lugar fuera de la vivencia del día a día , convoca a la imaginación .

Uno de estos escenarios fue el juego de “personajes que habitan en el interior de la tierra “ . En este juego se dividían en dos grupos , uno de dos y otro de tres (Sol llegó mas tarde).

Una de de ellas sería un personaje que vivía en el interior de la tierra y dormía , las otras serían exploradoras que en sus viajes a las entrañas del planeta encuentran a estos seres .

Estos personajes no hablan nuestro idioma por lo que hay que comunicarse a través de sensaciones ...

En una maleta los exploradores llevan olores , palitos y pelotas para masajear , instrumentos para hacer sonido ... Los seres , a medida que les gusten las cosas se irán despertando , lo que les desagrada les hará gruñir .

Este juego les anima a participar , prueban sonidos , olores , masajes y en el despliegue a mostrar formas de comunicarse , de recibir y de dar , la insistencia , el quedarse o no en lo que resulta agradable a la otra persona , la “broma “ que resulta de lo que desagrada , de lo que molesta , el pedir , el no pedir , el no poner palabras a lo que desagrada ..

Las escenas encarnan , a través sus cuerpo lo que en su día a día aparece normalizado , por ejemplo , Pájaro dice ;“Para despertar a alguien hay que hacer ruido “ .

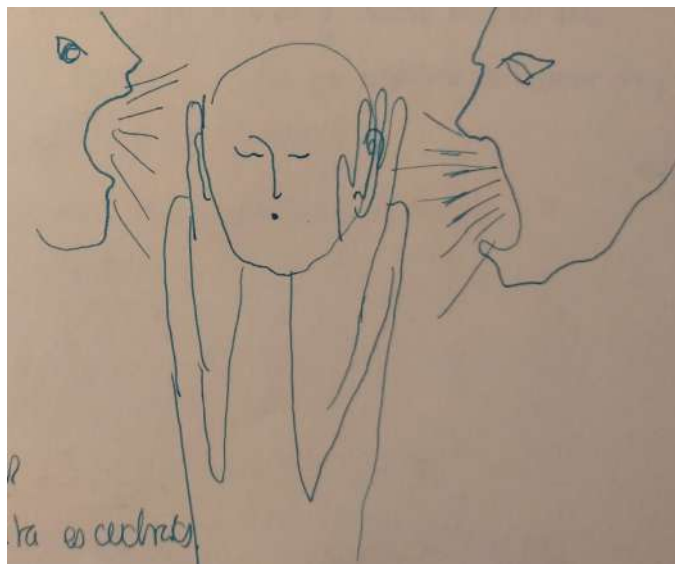
En su insistencia con María podemos ver la interiorización de la broma que desagrada, del reírse de la otra repitiendo insistentemente lo que le ha molestado . La escena lo trae , y una vez delante nuestra lo podemos interrogar , ¿Qué quieren hacer con lo que está pasando ? . Sólo Celia no quiere que le hagan lo que no le gusta , como el ruido o el masaje , para las demás , si el otro quiere hacerlo , o si a los demás les resulta gracioso están de acuerdo en que sigan haciéndolo .

Las violencias de sus realidades son convocadas en la escena .. ¿Ahora qué hacemos con ello?

Sol ha llegado tarde , con lo que emocionadas todas quieren enseñarle el juego . En un momento hay tres personas encima haciendo ruido , tirando agua encima suyo , yo lo paro y pregunto , si esto no le está molestando ; “No , me gusta “ .

A pesar del juego lo paro , su cuerpo , su gesto señalan la molestia no reconocida y el mio un límite en los talleres , el límite de no hacer daño .

En el diario de prácticas apunto lo que empiezo a ver como potencias , la creatividad e imaginación de Maria , La capacidad de disfrutar de Celia , la entrega al juego de Pulgarcito . Y una resonancia ;

*En esta resonancia aparece ante mi la disociación entre lo que siento (Yo) y lo que dicen ellos
 , al preguntarme por un soliloquio , el personaje central dice , mientras se tapa los oídos;
 “me encanta escucharos ...”*

En la supervisión Marta Pawlikowska me devuelve en la resonancia una cueva .. una cueva desde la que entran los sonidos de la primavera que ya se ha despertado fuera , una cueva que alberga sueños invernales mientras el fuego y las sombras nos cuentan sus historias .. una cueva con salida ..
 ¿Salgo?

Las resonancias , que cuando son acertadas pueden ser profundamente transformadoras en ocasiones nos muestran paisajes totalmente insospechados

Los heterónimos

“Tuve ,desde niño , la necesidad de aumentar el mundo con personalidades ficticias , sueños míos rigurosamente contruidos , vistos con claridad fotográfica , comprendidos dentro de sus almas .

(...) Esta tendencia no pasó con la infancia , sino que se desarrolló en la adolescencia , arraigó en la mocedad , y se ha convertido finalmente en una forma natural de mi espíritu . Hoy ya no tengo personalidad : cuanto en mi pueda haber de humano lo he repartido entre los diversos autores de cuya obra he sido ejecutor . Hoy soy el punto de reunión de una pequeña humanidad sólo mía “

Fernando Pessoa , Los heterónimos , “Odas de Ricardo Reis “

El cuento de Pulgarcito

“El organismo vivo del cual forma parte el ser humano deviene ser humano en escena . Desde que nace hasta que muere , se constituye en ser porque se desarrolla en sucesivas y simultáneas escenas ; familiares , institucionales , sociales y es así como forma parte de la cultura y el contexto social que le toca vivir”

Elina Matoso “Clínica corporal-escénica con máscaras

Hay un personaje , que describiré en el análisis de implicación que aparece en mi propio paisaje interno, personaje que me ayuda a encontrar en mi una bailaora , un heterónimo que al actuar en mi , o yo en ella , puede bailar encima del barro sin hundirse , quedarse en la superficie fenomenológica de las cosas sin sumergirse en sus significados . Ella me da el impulso de proponer , jugar y esperar con ilusión cual será la acogida – respuesta -resolución .. qué hierbas nacerán de estas semillas .

Habíamos estado un día antes en el campo , y observé la reserva que existía ante tocar cosas de la naturaleza , el barro , el musgo , las piedras .. el contacto con lo orgánico , con lo húmedo , con lo inesperado con texturas cambiantes , despierta en el cuerpo el contacto con lo visceral , un contacto con la vida que puede provocar agrado , pero también huida y rechazo. .

Con la intención de poner una interrogación a este rechazo llevo barro y pintura de dedos , y como hilo conductor , la construcción de un cuento .

Nuevos **objetivos** aparecen en este espacio .

-Crear espacios propios a través de la elaboración de personajes , personajes que son parte de un cuento como espacio común .

-Interrogar desde el juego las violencias . ¿Qué hago con los límites ? Qué hago con las faltas de respeto ? construir el lugar propio en el mundo .

-Experimentar con materiales que acerquen a lo orgánico , la humedad , el barro , la pintura de manos .

Llevo varios cuentos para que elijan . Entre un cuento que muestra la discriminación de una de las protagonistas por tener dos ojos y el cuento de Pulgarcito , eligen el segundo .. Porque no es triste y porque acaba bien .. y ¿Por qué vamos a elegir algo triste? Dice María.

Les propongo elegir cada una un personaje e imaginar un escenario que puedan dibujar ..

Aparecen en escena el padre , un granjero amigo del padre , Pulgarcito , un perro , árboles , el sol , personajes que se despliegan en la escena mezclándose con los elementos . Una pequeña casa se construye al lado de un enorme bosque .

Primer escenario del cuento de Pulgarcito , con sus personajes en barra

Nadie elige la madre , así que Maria , que llena vacíos , dice “pues alguien tendrá que ser la madre “y con resignación y sacrificio la elige ella.

Pulgarcito tiene dificultad en la movilidad .

Yo me he puesto a amasar el barro para prepararlo , me mira y pregunta si me puede ayudar . Para quitar al barro el exceso de humedad hay que golpearlo , darle vueltas , amasarlo , el cuerpo de Pulgarcito se puede implicar en estos movimientos , divertirse , y esto abre una presentación a un material que le acompañará durante días ..

“ser humano implica construcción de identidad , definición de subjetividad , vincularidad e inserción social .

Las escenas son el continente vital donde despliega su vida en tiempo y en espacio”

Elina Matoso

Al golpe de barro y descubriendo el juego que prestan las herramientas para cortar y dar forma al mismo nace el padre de Pulgarcito .

Este padre que ocupa mas que el tamaño de la casa.

El cuento , que ya tiene su primer escenario comienza a cobrar vida a través de sus protagonistas en escena .

*“El padre y un amigo están cortando árboles en el bosque cuando Pulgarcito sale y , aunque ha dejado miguitas de pan en el suelo se pierde en el bosque ..Se hace de noche ..
El padre vuelve a casa para la cena ..
Y la madre? Vuelvo a preguntar .. “en casa , cocinando “
La escena habla y devuelve que en esa casa sólo cabe el padre .. ¿Entonces ?..
Las posibilidades se multiplican ;
-Entonces cocina en el patio ..
-No !! Cómo va a cocinar en el patio ?
-La hacemos mas pequeña
-No , que para pequeño ya está Pulgarcito
-Se va al bosque ...*

Propongo poner cuerpo a esta escena y entre todas montan un escenario ..
en este espacio la narración se hace cuerpo y la historia se multiplica ..

Al final del día preguntan , entonces , la semana que viene seguimos con el cuento ?
Y en los siguientes talleres continuamos la dinámica de montar escenas , ver qué pasa , que es lo siguiente que ocurre cuando los personajes hablan , después lo construyen en diferentes materiales y al final del día cuentan qué ha pasado , cómo se han sentido , yo les devuelvo una resonancia que comienza a ser lo que he visto del capítulo que ese día se ha de ha creado .
El cuento se convierte en un hilo conductor , en un encuadre que acoge hitos .

Por mi parte leo sobre motivación y el espacio de juego , así como sobre la estructura de las sesiones que encuadren la actividad de “descentramiento”, y la sensibilización hacia las formas emergentes .
Voy poniendo la atención en crear una estructura que acoja lo que ya está ocurriendo y que lo devuelva a su vivencia diaria con un sentido .

*“Parece haber una clase de motivación óptima que resulta cuando las instrucciones dan un rango claro de exploración y opciones , una que no es demasiado amplia y abrumadora , ni tampoco demasiado restrictiva y aburrida . Esta perspectiva surge de la investigación de Piaget del desarrollo de la inteligencia .
Las teorías del desarrollo de Jean Piaget sugieren que la diferenciación de nuevos patrones es facilitada a través de las exploraciones que se dan en el juego .
Este proceso de descubrimiento es motivado por la curiosidad y tiene una dirección que va de lo difuso a formas cada vez mas diferenciadas .”
Paolo J. Knill*

La estructura de las sesiones

“La curiosidad es la fuerza que dirige la investigación de nuevos patrones “

Paolo J.Knill

Al llegar cada día nos damos un tiempo para compartir , qué tal ha ido la semana , si hay algo que quieran contar .

Hacemos un caldeamiento , que puede ser masaje , andar por la sala siendo todas los diferentes personajes, ..

Después les leo los capítulos que llevan escritos y presento algún material relacionado con las inquietudes del día anterior , como hacer texturas en el barro con telas y objetos , usar flores secas ...

Durante la sesión montan una escena y continúan la historia , o desarrollan el personaje.

Al final hacemos una recogida , que a veces es elegir el nombre del capítulo , y otras dejar el espacio abierto para que cuenten lo que ha sido importante del día .

Pulgarcito y el pájaro

Tengo la impresión de que esta estructura da una calma , y a la vez un espacio de juego motivante .

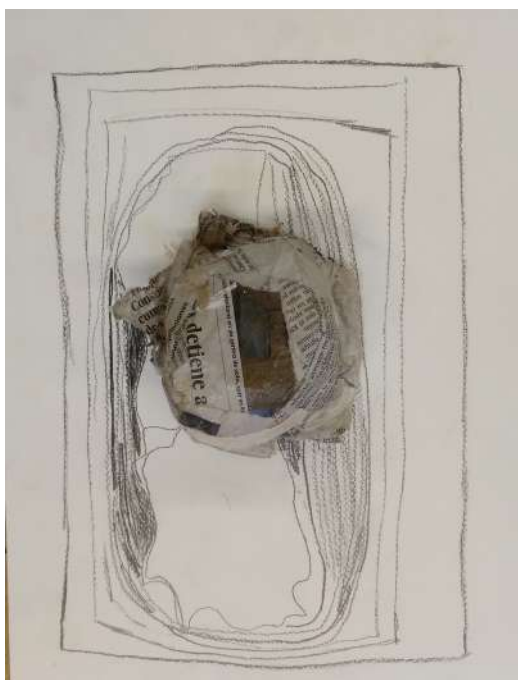
En el desarrollo de estos días se dan estos momentos de Poiesis , algo nuevo surge , un florecimiento fruto de estos procesos, momentos que desde sus cuerpos , a veces desde el mio percibo como importantes . Recojo alguno de ellos ;

El Sol de media noche

Sol suele llegar tarde y a la mitad del taller empieza a mirar el reloj para bajar a la hora que viene su padre a buscarle , durante el taller no muestra opiniones que difieran de “me gustas

tu “ , “me gusta todo “, y ante las propuestas corporales suele permanecer sentado y decir “Ahora voy “ .Al principio yo le intentaba incluir en cada propuesta, le preguntaba insistentemente si quería participar .

El día que comienzan con la obra llega cuando ya han elegido que es de noche , él decide ser el sol. No puedo evitar una sonrisa de admiración .

Sol modela su sol en papel

Así pasan los días , él se sienta cuando dibujan o trabajan con el barro y dibuja sus estructuras concéntricas , a veces coge los dibujos de las demás y los bordea con líneas .

Uno de los últimos días , María ,en escena dice , con resolución , “Bueno , ya es muy larga esta noche no ? “ , y Sol se levanta y se planta en medio del escenario , de nuevo mi sonrisa de admiración . En esa posición que se me aparece calmada y sosegada , el perro se acerca a él, Sol le acaricia .

Me parece sentir que la escena se caldea y este amanecer nos muestra un sol que con sus rayos calienta el cuerpo de quien se acerca . Recuerdo a mi perro tumbándose al sol en días de pleno verano.

Ese día continuaron con los muñecos de papel , él hizo , a su ritmo y durante días , la figura de un sol . Comenzó a dejar de mirar el reloj y , cuando le decía que su padre había llegado me contestaba “que espere”.

La cabaña en el bosque

María , como ya he comentado , cogió el personaje de la madre porque alguien tenía que cogerla .

Pulgarcito y María perdidas en el bosque

El primer día del cuento , hace dos figuras , la madre y Pulgarcito perdidas en el bosque , ante el contacto con el barro se muestra reticente , porque mancha . Me parece que lo dice mas como quien habla de algo indiscutible que una elección que responde a su propia experiencia .

Hoy han comenzado con la obra , la madre y Pulgarcito han encontrado una casa en el bosque , un pájaro entra por la ventana y le despierta .

María está sentada , desde su silla mira la escena , al terminar pregunto cómo está , como se siente al ver a ese pájaro entrar .

Como nos cuenta Mónica Sorín en su “Introducción al Psicodrama “ , busco desarrollar una actitud que despliegue la capacidad para “abrir sentidos y visualizar la multiplicidad de lecturas y de alternativas posibles” . Con este sentido propongo que los personajes hablen entre ellos , digan cómo están después de la escena .

Muchas veces son las figuras resultantes , los dibujos y muñecos de barro los que dan cuenta de los nuevos sentidos que se van desplegando.

María , con seriedad , dice “Bueno , menos mal que viene el pájaro , sino no hay quien despierte a este chico” .. todas reímos .

En su dibujo de hoy la madre ha encontrado una casa , con una mesa y una silla . “Sigue un poco perdida “ cuenta .

Dibujo de María . La madre , María , la casa , una mesa y una silla

Al final del día comparte que le ha gustado venir porque aquí se le ocurren cosas , fuera , en su casa , parece que las cosas son tristes y están mal , pero aquí se le ocurren cosas nuevas , “Me preocupo menos “dice.

El barro comienza a ser un espacio de experimentación y ante la propuesta de dejar huellas en el barro juega con texturas , no sólo las que yo propongo , también las que encuentra por la mesa .

“Esta madre ya no está tan perdida , nos cuenta al final del día , en su cabaña del bosque ya no está cocinando y limpiando , está haciendo muñecos de barro “Yo recojo sus palabras y en capítulo de hoy escribo “La madre modela figuras de barro en el bosque , y María me corrige “ En el bosque no , Sara , en el jardín de su casa .

María experimenta dejar huellas en el barro

En la construcción de esta historia y personajes va apareciendo esa construcción de escenarios interiores de la que nos habla Luise Reddemann , a partir de sus propios recursos , de sus potencias , como el humor y la creatividad .

“Todos somos directores de este escenario interior , pero también actores , es decir , que al final uno mismo es todo lo que sucede en el escenario . Este escenario nos permite ver lo que está ocurriendo y jugar con ello “ (Luise Redemann)

Así María , va apartando los árboles que se ponen en su camino , esos árboles que un día no le permiten entrar a su nueva casa , ella nos mira , sonríe y dice “pues los aparto y entro , que es lo que yo quiero hacer “.

Este desenvolvimiento no es simbólico , es real , es contactar con las posibilidades de experiencias satisfactorias en un marco de recursos restringidos , los propios , los del espacio, los del grupo.

El penúltimo día surge de ellas hacer una tarjeta de despedida para una monitora de prácticas que les ha acompañado todo el año . Yo había llevado material para terminar el escenario del cuento , cartón , botones , piezas de fieltro , pintura ..

María se sienta y me dice que quiere hacer una flor , pero no sabe cómo se hace , yo le propongo hacer su flor , que pruebe a no copiarla , que no desaparece esa posibilidad , puede hacerlo en otros espacios , pero hoy , aquí yo le propongo hacer SU FLOR, creo que es importante esta propuesta , porque me mira y sonríe . Está de acuerdo y empieza a dibujarla ,

la escucho al rato decir “No es una flor, es un árbol..” ... “No , es una mujer “...”Puedo vestirla de fiesta?” ,”Es tu obra , haz lo que quieras “Le respondo .. Y comienza a coger el material que hay por la mesa , le hace un vestido ..

“En el diálogo con la obra muestra un cariño y cuidado por lo emergente , aquello que está saliendo de ella y le hace sentir bien , aquello que en este momento está mereciendo un cariño y cuidado especiales “apunto en mi diario de prácticas ..

Parece que este mimo y cuidado le sienta bien , se muestra mas vital y contenta .

Flor -Mujer con vestido , María

Este cuento ya es muy largo no ? Dice un día María .

Deciden ponerle un final ...

Y cómo terminan los cuentos ? Bien ,siempre bien , y con una fiesta Nacho, María , Pulgarcito y Lucas , el pájaro y los árboles celebraron la llegada del sol, pues la noche se había cansado de sostener tanto rato las estrellas .. Pero , aunque ya de día , Pulgarcito en secreto se convertía en lobo y aullaba al calor de este sol que le acariciaba .

El perro de Pulgarcito

Fin

Su último dibujo de María (ya no es “la madre”) “Ahora está mas grande , mas contenta , se va de fiesta.

El granjero Nacho

Cierre del grupo de Buitrago . La selva y el parque

Para la despedida de este grupo cambiamos de local.

Tardo en preparar el espacio , he traído el material de Buitrago , sus personajes , piezas de arcilla , papeles de seda , y una caja de un herbario antiguo que apareció en el punto limpio , cubro una mesa grande con papel continuo que pego a las patas para que no se mueva y puedan moverse libremente por la superficie . El objetivo del último día , que pinten un escenario conjunto para poner fin al cuento , he dudado mucho , si no soy pesada con darle continuidad al cuento , dudo si sería mejor hacer una exposición con sus obras y que vean su trabajo del año como hice con el otro grupo , y la voz de Eva Bischofberger resuena en mi , “Toma una decisión , hazlo y luego preguntate, Qué ha pasado ?Cuál ha sido la sorpresa ? . Así que simplemente pongo el papel y coloco el material en el centro

Empezamos con una relajación , como se ha convertido en hábito , sintiendo el aire entrar y salir del cuerpo , después les invito , con música de Zaruk , a dejar que las canciones mezan el cuerpo y muestro el movimiento con mi cuerpo . Cada una a su manera , Pulgarcito desde la silla , las demás de pie siguen el movimiento y aportan el suyo, Pájaro amplía el movimiento de brazos .

Después propongo un juego , una persona en el centro con los ojos vendados y el resto alrededor , la persona que no vé busca a otra y tocándole , tiene que adivinar quién es . Llevamos un año en este taller y ellas se conocen del centro , a veces no nos damos cuenta

de que conocemos a las personas por mucho mas que por su imagen , su forma de moverse , cómo ellas dicen “ el ruido que haces al andar “, también me permite distinguir a una compañera del resto , esta era mi intención , sin embargo sólo Pájaro quiere hacerlo , a las demás les intranquiliza o no les motiva , así que esta propuesta termina pronto .

Se sientan alrededor del papel , he dejado platos con pintura y vasos de agua en el centro del mismo, propongo dibujar un árbol , cada uno el suyo ,Celia parece un poco desubicada , se levanta y se sienta , le cuesta empezar la tarea .

Empieza mi inseguridad , esto es muy simple , un árbol , empiezan a preguntar otra vez cómo , y si me gusta , o si lo están haciendo bien, incluso me preguntan de qué color pintan.. por un momento me parece volver al primer día , temo tener demasiado protagonismo y me veo tentada a cambiar de actividad , algo mas interesante , mas motivante , con mas juego . Pero esta es mi propuesta hoy y si no sigo no sabré qué puede surgir , si no relajo mi mirada inquisidora no podré darles de nuevo el espacio a ellas.

Decido esperar y observar ,sostener el vacío y el silencio , soportar caras de aburrimiento y confiar en que si hay algo que contar lo contarán , si tienen algo que dibujar lo dibujarán, decido confiar en el proceso , en su proceso , no tengo ningún cuenco que llenar , ellas son recipientes de vivencias que verterán en el momento que decidan..

La segunda invitación es a alargar el árbol hacia la persona que tienen enfrente , buscarse con los pinceles y jugar con ellos encima del papel , como si hablaran , como si bailaran , soy consciente de que cada una entenderá las consignas a su manera . Sol empieza llenar los huecos del dibujo de Celia , quien se queda en su espacio , Pulgarcito y Pájaro pelean sobre el papel y acaban pintando “un árbol español “, como dicen ellos (un árbol rojo y amarillo) .. Árbol y María siguen cada una en su espacio .

Después les invito a alargar sus ramas hacia quien tienen a su lado ..también a jugar a usar dos pinceles .. Arbol amplía su espacio repitiendo la figura . Pájaro busca rápido el pincel de María y ésta me dice que esto no lo ha hecho nunca y que no sabe hacerlo , le resueno ; “Cuantas veces te he escuchado este año que no sabías hacer algo “ Ah! Pues es verdad” , y se pone a jugar .

Así van jugando , comunicándose con los pinceles encontrando formas diferentes en cada encuentro . También interrogando los espacios en blanco , los espacios de las otras , unas sin dudar se meten en las pinturas de las otras , otras se quedan paradas , me interrogan con la mirada , ¿Se puede ? ..

Después de limpiar los pinceles y recogen la pintura saco los otros materiales y vuelven al sitio dónde empezaron , ofrezco hojas , fieltro , flores secas , barro y los personajes que han ido construyendo en barro y papel . Hay un paisaje y ahora , Qué hay ? Quién vive ahí ? .

Los personajes y muñecos es lo único que no ofrezco a todas , cada una pude disponer de los suyos , de los que ha construido durante el año .

Árbol quiere poner sus árboles de papel , con celo . Pájaro tiene un pájaro pero al secarse se ha roto , lo reconstruye . Pulgarcito descubre los pétalos de rosa y Celia pega a su granjero . Ya no están sentadas , se ponen de pie , se mueven por la sala en busca de celo , me piden ayuda para saber cómo reparar una pieza de barro , muestran sus dibujos y descubrimientos , se ríen . También descansan y miran la obra .

Al final del taller inventan una historia sobre el paisaje , un paisaje con flores y corazones dónde viven leñadores y monos , cabras serpientes , hormigas , ranas , arañas , no, arañas no que María dice que en su paisaje no hay arañas , osos locos , Árbol, que habla poco dice en bajito “tiburones y llamas “, perros salvajes como lobos .

Pero en la esquina hay un parque con toboganes , Celia dice “A mi no me gusta tanto salvaje “ mi personaje cuida del parque y duerme aquí , vigila para que no se cuele lo salvaje “.

Después de la animada conversación les devuelvo la historia que han contado y resueno , en la resonancia cuento cómo han empezado , dibujando árboles y no sabiendo cómo seguir y cómo han ido creando un paisaje con su historia , “estoy asombrada de lo que podéis crear “.

Y realmente lo estoy .

Pregunto al final qué quieren hacer con la obra ; “Colgarla para que se vea “ , y la colgamos de una pared de la sala . Invitan a las personas que están en el centro a verla y cuentan cómo lo han echo .

Al despedirse María me dice “Sara , tenemos mucha imaginación , ¿Verdad?“ ..Lo que en mi resuena como una celebración a su proceso , un reconocimiento a sus propias capacidades y a las posibilidades de transformación que durante este año le ha aportado la imaginación, y como refuerzo a la experiencia , la sonrisa que acompaña ...

El paisaje del último día

El paisaje del último día , detalle

El paisaje del último día , detalle . El personaje de Celia defiende el parque de “lo salvaje”

Analisis de implicación

En la primera supervisión mi resonancia ante las prácticas es :

Tic tac
una mano se mueve y toca
un cuerpo recibe
el ojo que no ve escucha la melodía
dentro del pecho habita un corazón ,
no un reloj

Han sido muchas las veces durante el año que he tenido que ajustar las manecillas de este reloj -corazón que habita mi pecho ... Las mismas que en el transitar el camino de la calma se borraba la senda trazada , por no pisada , por no recorrida , como los caminos en la hierba que se borran una y otra vez dejando a la vista sólo el camino asfaltado , el reforzado por conocido , el de la prisa y la eficacia .

Leía en una tesina que entre nuestras manos , nuestro corazón y nuestro cerebro circulaba un fino hilo que los mantenía conectados , conectados y guardando la cercanía , por este fino hilo circula la energía que nutre el trabajo que realizamos como arteterapeutas. Mantener esta cohesión , que a través de la distancia y la conexión , corazón, pensamiento y contacto pudieran mirarse me ha mantenido en tensión todo el año de prácticas , pues al romperse ese hilo el pensamiento vuela queriendo entender lo que ocurre ante sus ojos , desvirtuando el tacto y el sentir , dejándolos en suelo fuera de la tierra de lo legítimo .

Durante el espacio de las supervisiones con Anna Buxaderas se ponía de manifiesto “lo demasiado “ , pasan muchas cosas , mucha belleza , pero está todo tan junto que no lo puedo ver . Me escuchaba muchas palabras , muy juntas , las obras de ellas sin espacio que las permitiese ser apreciadas por separado.

También en la terapia , surge el llenar y vaciar , y volver a llenar .. y , en el fondo del cuenco , aparece la huella de lo que ya no está , comienzo a sentir que este conocimiento que llena y vacia , estas experiencias , no se van , pasan y dejan una huella que puedo recoger.

El vínculo , como el espacio que aparece entre dos personas , ese espacio que surge en el encuentro también puede convertirse en un lugar a llenar , por expectativas , ansiedades , objetivos y prejuicios , impidiendo ver el fondo , la huella de ese encuentro.

El cuidado de este espacio , en mi caso , ha pasado por poder cuestionar las prisas , el finalizar trabajos y los objetivos , poder vaciarlo de este ruido para permitir la escucha y la acogida de lo que pueda ocurrir . Cuidar este espacio de transformación.

*“Se moldea la arcilla para hacer la vasija,
pero de su vacío depende el uso de la vasija “*

Tao Te Ching

Después del primer trimestre , en el primer grupo que he presentado, mi intranquilidad sigue acompañándome , este fuego que es la tarea queda a menudo desatendido ante mi mirada puesta en todo lo que está pasando ..

En supervisión , una compañera me devuelve ;

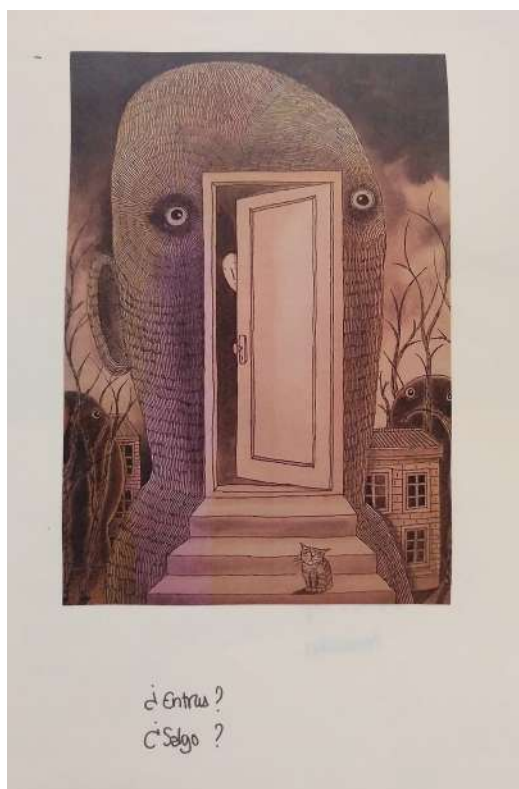
Abro mi círculo y por la ventana entran
jilgueros con pesadas alas de barro .
Con mi ventana abierta , siento el aire
como acaricia mi cuerpo , mi rostro ,
Cuánto me abrume tanta intensidad !
Cierro esa ventanita y apoyada en mis rodillas
acaricio hojas viajeras que llegaron con la brisa .
Relajo el sentido , dejo que pase .
Se enciende la hoguera , pasó.

Durante el año he acompañado la experiencia de prácticas con un diario en el que resueno ,
dibujando , escribiendo , dejando a las imágenes contarme donde estoy .

En mi cuaderno de prácticas , dos imágenes me acompañan en esta mitad de año .

Cierro los ojos , la tierra se mueve bajo mis pies .. O no es tierra ? Escucho un latido ...

Los heterónimos

“Tuve ,desde niño , la necesidad de aumentar el mundo con personalidades ficticias , sueños míos rigurosamente contruidos , vistos con claridad fotográfica , comprendidos dentro de sus almas .

(...) Esta tendencia no pasó con la infancia , sino que se desarrolló en la adolescencia , arraigó en la mocedad , y se ha convertido finalmente en una forma natural de mi espíritu . Hoy ya no tengo personalidad : cuanto en mi pueda haber de humano lo he repartido entre los diversos autores de cuya obra he sido ejecutor . Hoy soy el punto de reñuición de una pequeña humanidad sólo mia “

Fernando Pessoa , Los heterónimos , “Odas de Ricardo Reis “

Los heterónimos , estos personajes que en la narración de nuestra imaginación encarnan las voces de las metáforas y novelas que nos contamos , pueden albergar grandes crueldades y grandes regalos .

Durante el segundo trimestre del año parecía que mis personajes mas crueles tomasen la iniciativa , un jorobado para el que no hay belleza en el mundo me habla de que sólo lo robado es válido , no hay belleza dentro y en la ansiedad de la búsqueda me dedico a leer y buscar en las obras de otras , una monja budista que cierra los ojos al mundo y ansia la

tranquilidad desde la ceguera , una incendiaria explosiva que amenaza con quemar todo el trabajo echo por su total falta de validez .

En mis sesiones de terapia con Jana Pachón dedicamos tiempo a la escucha de las otras , de las otras voces que me susurran como Vera ,mujer de barro .

Encuentro en este repaso del pasado que narra la imaginación a una niña con alas de colores , pero tan pesadas que le impiden “avanzar” , que le impiden entrar por los estrechos pasajes de la vida , por eso se las corta .. Después puedo caminar mas ligera , me siento mas veloz y funcional , y profundamente triste ..

Dediqué tiempo y cariño a coser de nuevo estas alas ..*Qué rápido se cortan .. cuanto se tarda en volver a coserlas* .. resonaba Jana.. y mientras lo hacía escuchaba las voces reparadoras que me legitimaban en el juego , en confiar en mi , en atreverme y ver después que pasaba , en poder escuchar una intuición sin todos los fundamentos que habitaba en un lugar de mi .

Mi cuerpo sostiene alas de colores

Este proceso transforma mi forma de estar en las prácticas .

En mi casa dedico tiempo a hacer una resonancia sobre el segundo grupo de prácticas

*Al principio seis espacios separados , y una mano con una flor
el gesto , aunque tierno no tiene cuerpo..
construyo esta muñeca de cartón , y mientras se forma aparece un vestido de lunares
se remanga el vestido y aparece en el escenario .. Bailamos ?*

La vida como obra de arte me habla de la plasticidad con la que puedo jugar y dejar hablar a los personajes que habitan en mi , que puedo cerrar los ojos a la rumiación para escuchar a mis sentidos para percibir todo aquello que ocurre fuera de la lógica .. el juego ha ido , poco a poco desalojando la prisa y puedo relajarme a este movimiento que ocurre bajo mis pies El día que este personaje que baila canta y ríe apareció en escena en el grupo de prácticas comenzó la narración del cuento de Pulgarcito , para mi fue muy importante .

Conclusiones

Si pasase el día mirando una flor no percibiría cómo se despliega . Bajar mi ritmo y dentro del mismo , expectativas y objetivos hasta el nivel de cuestionarme si estaba haciendo algo ha sido la única manera de empezar a percibir lo que estaba pasando .

En mis primeros días de observación siento calma y el deseo de generar un espacio de tranquilidad y escucha , objetivo que veré truncado por exigencias , ansiedades y expectativas a lo largo del año .

En estos primeros días observando sus cuerpos ,tanto en las posturas sentadas como de pie y en movimiento veo rigidez , movimientos en bloque donde no hay fluidez , como un muñeco de madera que imita mis movimientos y pienso en la falta de vitalidad , como falta de la vida que me habita , el impulso vital que comunica mi cuerpo con el exterior , del que nace el gesto, mi gesto ..no el gesto que imita , no el gesto que me adapta ..

En esta mente que a menudo deshace el fino hilo que la une con los ojos , las manos y el corazón , empiezan a surgir verdades , de las que sólo señalan un camino para abordar un problema ; empiezo a pensar que eso es por la discapacidad , pues los problemas de desarrollo motor provocan su rigidez .. puede ser ... y continúo trabajando . La imaginación arteterapéutica de la que nos habla Mónica Sorín invitan a un cambio de actitud ..¿Puedo imaginarlo de otra manera?

El trabajo con Pepita , así como la obra de teatro me han mostrado otras formas de desenvolvimiento , cuerpos que cuentan con sus posibilidades para desplegar movimientos , mas sutiles y delicados , mas amplios y poderosos , cuerpos , como el de Pulgarcito que adapta sus personajes a andar por el suelo , que coloca colchones en cada escena . Tanto las propuestas como el cambio de mi mirada hacia todo lo que podía estar pasando han ampliado el repertorio de movimientos corporales .

Como dicen en el Foro de Vida Independiente , si cambiamos la mirada y podemos mirar y mirarnos como cuerpos que nos desenvolvemos de forma diferente , en el tiempo , en el espacio , en las ejecuciones de tarea , podemos poner un foco en las situaciones y espacios que creamos para que estas diferencias tengan cabida .

En este aspecto señalo que ralentizar los tiempos , utilizar la música como sostén del movimiento , y cambiar la mirada para recoger los movimientos corporales que sí se estaban dando ha permitido aparecer otros cuerpos en el espacio , cuerpos que sentían , disfrutaban y jugaban en diferentes registros . Como ejemplo , árbol , después de pasar una dramatización en un lado (apenas) moviendo los brazos de vez en cuando mostró una gran sonrisa y nos contó que lo que mas le había gustado de la mañana era hacer de árbol .

Se han dado a menudo fricciones entre ellas , palabras , gestos ,comentarios agresivos que hacían que saltasen chispas incendiando en poco tiempo el ambiente .

Lo he vivido como un hábito internalizado , una rutina de comunicación que nos atraviesa desde fuera , la normalización de la violencia (restrepo). No era a través de la comprensión desde donde podía reencuadrar este aspecto .El encuadre , establecer unas normas básicas de comunicación , como hablar de una misma , no juzgar , no interpretar, ayudaba como un extintor cuando la temperatura de la sala ardía . La generación de un ambiente artístico , donde se crea y se disfruta ha permitido cambiar en ocasiones esta comunicación ,a veces por el propio ambiente , donde cada una estaba concentrada en su tarea y se dirigían unas a otras para pedirse poesías , en otras con dinámicas concretas como “manos templadas en la arena”.

La obra de arte que representa el proceso de un grupo tiene afloramientos y florecimientos de sorpresas inesperadas , la poiesis, momentos en que las propuestas crean situaciones donde los resultados toman su deriva , dan frutos no planeados , frutos que solo podrán ser bienvenidos si en nuestra mirada existe la apertura a lo inesperado y podemos sacar el foco de los objetivos planeados .

Al terminar las sesiones suelo dedicar un tiempo a mis resonancias ,mas allá de profundidades , sin buscar significados , dibujar me ayuda a salir de la rumiación de la mente y quedarme en la superficie , me ayuda a poder mirar qué ha ocurrido , qué he visto , qué me está haciendo sentir y dónde estoy poniendo el foco.

Existe una realidad paralela en las narraciones de lo vivido que no se escriben con las letras que dicta la razón , es a lo que Shaun McNiff llama “el realismo imaginál”(*Imaginal realism en su original en inglés*) .

*“No es irrealidad , sino una realidad diferente ,
la realidad de la imaginación , una presentación directa de la vida de la imaginación por la
persona que lo experimenta “*

Siento que la resonancia , este responder al arte con arte es una forma de recoger y validar su trabajo . Así , trabajos que desde mi percepción pasaban desapercibidos para ellas , no los miraban , no los recogían , han ido adquiriendo presencia e importancia , a lo largo del año esta validación ha pasado por el cuidado hacia sus obras , por el aumento del diálogo con ellas , el hablar sobre ellas ; también hacia lo inmaterial , sus palabras , sus bailes , eran validados a través de la resonancia y recogidos por ellas, lo que observaba como generador de placer y auto-reconocimiento .

En algunas este interés ha llegado a llevarse las obras a sus casas , pero en la mayoría no , lo que en mi ha generado nuevas preguntas .. ¿Qué pasaría si estas obras , si esta creatividad con la que toman contacto aparece en sus hogares , en sus residencias ?

El espacio de intimidad y tranquilidad , que en ocasiones aparecía ha permitido la sensibilización hacia la vivencia estética , tanto en el hacer como en el ser testiga de obras de arte o escuchar música

Así lo que se realizaba y observaba iba mas allá de la experiencia superficial , podía penetrar y cambiar algo en ellas , como en el dibujo de Pepita sobre Alfonso en el que ella misma integra este sensación de relajación que en otras ocasiones ha provocado el dibujar.

En el cotidiano de este colectivo es extraño que tengan espacios propios , espacios gestionados por ellas donde se pueda cerrar una puerta y saber que nadie va a interrumpir sin llamar . La creación de este espacio ha sido un objetivo durante las prácticas , crear un espacio que vivan como propio , en el que experimentar su expresión y en el que se respeten sus tiempos, Y después , el espacio de intimidad como lugar común , donde crear un contacto tierno e íntimo gestionado entre dos (Restrepo) en el que participar , escuchar y ser escuchada . Ninguno de estos dos aspectos de la intimidad son favorecidos en nuestra cultura , donde la soledad , alejada del contacto íntimo con una misma es alabada como un individualismo autárquico . Y el espacio compartido como un lugar de deudas y carencias , “tener que estar” aquí para conseguir amor para obtener lo que necesito .

En el ámbito de la discapacidad esto se ve incrementado por la dependencia . ¿Se puede elegir dar o no dar , o abrirme o cerrarme si se corre el riesgo de perder el vínculo de cuidado? . La dependencia , tanto de la institución como de la familia dificulta este tomarse el tiempo y espacio para saber lo que es bueno para cada una , lo que me causa placer y lo que me gusta o rechazo . En las personas con discapacidad intelectual está muy presente el vínculo de dependencia , y las relaciones de obligatorio cuidado , ese cuidado con a menudo sumo descuido , aparece a menudo una falta de ternura . Es una realidad que me resulta difícil traer por el peligro de parecer que me sitúo en el lugar de jueza , pero , muy , al contrario , en una sociedad en que los cuidados caen en pocas manos , femeninas la mayoría, manos que a menudo ya están drenadas por el trabajo , los trabajos del hogar y , a menudo el cuidado de otras personas en la familia , se hace complicado que el espacio de cuidado no se convierta en un lugar de asistencia y no juego , de ternura y de cariño .

En el espacio de trabajo , el establecer un encuadre que permitiera poner el foco en crear un espacio de seguridad donde respetar la intimidad ha pasado por definir el lugar donde cada una realiza su obra , cuidando que el material no dificulte el movimiento del cuerpo , establecer una distancia entre ellas para respetar este espacio de movimiento , establecer una distancia entre sus obras para que no se solapen , disponer el material de manera que para cogerlo no tengan que pasar por encima de las obras de otras . Todos estos detalles generaron un ambiente donde algunas personas a las que costaba centrarse en la tarea pudiesen encontrar su espacio , aunque en ocasiones fuese (¿solo?) para estar . También a ayudado a soltar una alerta que flotaba en el ambiente y creaba crispación . Tengo que decir generar este ambiente

ha sido a menudo una lucha , interna y externa , una delicada hoguera en la que equilibrar el combustible , en forma de propuestas y expectativas , malestares y quejas y la atención , pues el desviarla hacia otras demandas tenía como resultado la extinción de este fuego .

Encontrar el equilibrio entre el apoyo , el mostrar y acompañar , y evitar “hacer por ellas “, en el acercamiento al material , a la ejecución del trabajo se da a menudo un contacto con la frustración , con el no saber , que por norma alguien ataja solucionando . Los caminos que elegimos ante estos escollos y frustraciones señalan donde estamos poniendo el foco , si en la ejecución de la obra , el que todas tomen el mismo ritmo de finalizar , o en el proceso , dependiendo de la pertinencia , del sentido del trabajo , elegiremos uno u otro camino .

He visto que establecer unas normas generales , el horario y asistencia y estar atenta a flexibilizarlas teniendo la tarea como objetivo ha ido permitido , que el espacio sea un lugar de tranquilidad , que respete los tiempos y necesidades de cada una, y no sólo para ellas , también para mi .

En las dramatizaciones como en el espacio de juego el “como si...” , el “hacer como si fueses ... “ actúan como un conjuro que convoca en el escenario un lugar fuera de la vivencia del día a día , convoca a la imaginación . La imaginación abre una narración diferente a la normativa , a aquello correcto o incorrecto , a aquello normalizado . Por otra parte , la aportación del arte , de la obra resultante , ya sea una performance o una pintura hacen aparecer delante de nosotras las narraciones materializadas , algo concreto que podemos mirar , desde la mirada fenomenológica , desde la superficie . Nos permite convertirnos en testigos de la imaginación convertida en representación o en objeto

Estas experiencias de “descentramiento “abren la posibilidad de dejar los escenarios de nuestros diferentes conflictos abriendo los nuevos caminos hacia lo no pensado .

Según Carl Jung e Arte es un “sueño materializado que admite testigos ..

En las escenas que se han ido dando en el segundo grupo , estos “como si..” abrían la posibilidad , por ejemplo a María , de validar sus soluciones a momentos de malestar , como el miedo a la noche , a buscar sus propias soluciones en momentos en que el grupo paraba su movimiento , el valor de lo simbólico aquí le daba el espacio de desidentificarse de su rol familiar en el que hay poco espacio para sus decisiones .

Creo que el arteterapia ha aportado un espacio seguro donde se facilite el contacto con el placer de las pequeñas cosas , a través del arte , a través de la comunicación mas básica , a través del desarrollo de la sensibilidad . En los tiempos que vivimos , un lugar de escucha donde los tiempos individuales sean respetados y legitimados es un privilegio . Mas aún en un colectivo de personas que no reciben la legitimación de ser piezas funcionales en el engranaje social .

El arte , como lenguaje , como herramienta común , puede generar espacios de inclusión donde cada una , con sus singularidades tenga cabida .

Al mismo tiempo , no perecer ante estos tiempos lentos como acompañante es un desafío , se hace necesario evitar caer en el asistencialismo como forma de acallar las voces que nos exigen desde las profundidades de nuestro ser social una eficacia .

“No discapacites a quien no lo es “, rezaba Mónica Sorín . La discapacidad intelectual nos señala desenvolvimientos cotidianos y de comprensión y entendimiento que señalan espacios fuera al menos , de mi comprensión, y que a menudo confundo , confundimos con no ser capaces .. en el transcurso de sus vidas muchos de los caminos que construyen nuestro “ser en el mundo” han sido cerrados por la discapacidad , como el juego y como el aprendizaje . En el centro me cuentan que muchas de ellas no comprenden el juego porque no han jugado de pequeñas .

Cuento esto porque el abrir un espacio de reto y desafío también ha cuestionado los límites donde cada una se desenvolvía , yo y ellas , el arte presta un espacio privilegiado a este desafío al tener los materiales , las escenificaciones , la mirada y la escucha . El arte proporciona encuadres restringidos por el uso de los materiales , sus características propias y posibilidades limitadas .

Aquello que “no puedo “ se ha convertido en un poder en escena , el “no sé “ ha abierto caminos de aprendizaje cuando la motivación caldeaba , cuando aparecía el “si no se ¿Cómo lo hago ?”. Y la escucha , la mirada y la sensibilidad han creado espacios donde ellas creaban su propia realidad , como en “el taller de artistas “.

Creo que el arteterapia transdisciplinar puede ayudar a crear espacios donde cada una , a su ritmo , pueda escuchar y ser escuchada.

El arte , con sus distintas tradiciones y rituales presta un abanico de herramientas múltiples donde cada una , a su ritmo , a su manera y desde su singularidad pueda encontrar vías de expresión , vías para mostrar al mundo quién es , cuales son sus gustos , sus deseos y necesidades .

Para terminar , un sentir , que sólo comienzo...

*No las planté
y las busco en la nieve :
jóvenes hierbas
Chiyo*

BIBLIOGRAFÍA

- Foucault, Michel *Las palabras y las cosas* ,1968. Siglo XXI editores
- García ,Hector y Miralles , Francesc .*Ikigai. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz*. ED. Urano
- Kandinsky, V. *De lo espiritual en el arte , contribución al análisis de los elementos pictóricos* ,1912 . Ed. Paidós
- Lowen, Alexander *El lenguaje del cuerpo. Dinámica física de la estructura del carácter*. 1958. Ed Herder
- Rodríguez Díaz, Susana; Ferreira, Miguel A.V. *Desde la dis-capacidad hacia la diversidad funcional. Un ejercicio de Dis-Normalización*. Revista Internacional de Sociología (RIS) Vol .68, no 2, Mayo -A gosto , 289-309, 2010
- Sorín ,Mónica *Niñas y niños nos interpelan . Violencia ,prosocialidad y producción infantil de subjetividades* , 2004. Ed. Icaria
- Restrepo, Luis Carlos *Derecho a la ternura* .
- McNiff, Shaun. “*Art as medicine*”
- Sacks , Oliver *El río de la conciencia*
- Christian Hess, Annina Hess-Cabalar . *Medicina Humana . Un arte inteligente de curar*
- Hans Prinzhorn .*Expresiones de la locura , el arte de los enfermos mentales*
- Textos de la exposición “*El surrealismo y el sueño* “ Museo Thyssen
- Textos de la exposición “*Duchamp, Magritte , Dalí ; Revolucionarios del SXX*” Palacio de Gaviria
- Textos de la exposición “*Detrás de la puerta invisible, otra puerta . Dorothea Tanning*”
- ”*Esa mujer artista a la que llamaron vaca* “ artículo
- Benedetti, Mario. *Buzón de tiempo* , Alfaguara , 1999
- Principles and practice of expressive arts therapy ..*
- Hernán Kesselman , Eduardo Pavlosky , Luis Frydlewsky .*Las escenas temidas del coordinador de grupos* .
- Peñarubia ,Francisco . *Círculo y centro ,el grupo gestaltico*
- Parente, Lourdes “ *Sumi-e el arte de la pintura japonesa*
- Matoso, Elina .Artículo “*Clínica corporal -escénica con máscaras*” . Publicada por la revista “*Vínculos . Revista de Psicodrama , Terapia familiar y otras técnicas grupales* “
- Yalom , Irving “*Love’s executioner and other tales of Psychotherapy*”
- Yalom, Irving “*Momma and the meaning of life : Tales of Psychotherapy*”

MATERIAL AUDIOVISUAL CONSULTADO

-Documental “Debajo del sombrero “

-https://www.youtube.com/watch?v=J_Ppf-B9AuQ

Yayoi Kusama . “OBSESIÓN INFINITA “

-Blog colectivo “Debajo del sombrero”

-Baychimo teatro

-Pinterest

Blogs de investigadoras de arte outsider

https://elhombrejazmin.com/graciela_garcia/

<https://elamapolar.com/>

<https://www.museoreinasofia.es> › Exposiciones

Dorothea Tanning , una artista surrealista contra el patriarcado - El País

<https://elpais.com> › Cultura

<https://plenainclusionmadrid.org/z-archivo-convergente/el-pollo-repollo-residencia-de-maria-bueno/>

CONFERENCIAS

-**Yayo Herrero** . Educar para la transformación ecosocial