

Índice

Introducción. p. 13

- Motivación. p. 13
- Introducción al estado del tema de estudio. p. 17
- Hipótesis. p. 18
- Objetivos. p. 18
 - Objetivos generales. p. 18
 - Objetivos específicos. p. 18
- Metodología. p. 19
- Organización de los contenidos. p. 21
- Referencia a fuentes documentales. p. 23

1. Una introducción al vídeo en arteterapia. p. 25

1.1. El Arteterapia. p. 25

- 1.1.1. El estudio del arteterapia. p. 27
 - 1.1.1.1. Vocabulario específico. p. 32
- 1.1.2. La práctica del arteterapia. p. 38

1.2. La creación audiovisual aplicada al arteterapia. p. 44

- 1.2.1. Videoterapia y videoarteterapia. Descripción y diferencias. p. 44
- 1.2.2. Origen de la videoarteterapia. p. 50
- 1.2.3. Situación actual. p. 53
- 1.2.4. Medios Digitales en sesiones terapéuticas (psicoterapia y psicología).p. 61
- 1.2.5. Identidad de la videoarteterapia. Aportaciones y especificidades. p. 63

1.3. Introducción a las sesiones en videoarteterapia. p. 66

- 1.3.1. Estudios sobre videoarteterapia. p. 66
- 1.3.2. Maneras de intervenir. p. 70
- 1.3.3. Procedimientos. p. 71
- 1.3.4. La organización de las sesiones. p. 73
- 1.3.5. Trabajar en las propuestas. p. 74
- 1.3.6. Durante las sesiones. p. 75
 - 1.3.6.1. Sesión base. p. 75
 - 1.3.6.2. Las otras artes a escena. p. 77
 - 1.3.6.2.1. Vídeo y escritura. p. 77
 - 1.3.6.2.2. Vídeo y teatro. p. 78

- 1.3.6.2.3. Vídeo y música. p. 79
- 1.3.6.2.4. Vídeo y voz. p. 80
- 1.3.6.2.5. Vídeo y danza. p. 80
- 1.3.6.2.6. Vídeo y plástica. p. 81
- 1.3.6.2.7. Vídeo y televisión, fotografía, cine, prensa, radio e internet. p. 82
- 1.3.6.3. Vídeo y juego. p. 83
- 1.3.7. Cerrar la sesión. p. 84
- 1.3.8. La producción en videoarteterapia. p. 84
- 1.3.9. Modelo de análisis utilizado en sesiones de videoarteterapia. p. 85

2. Un trabajo en proceso y multidisciplinar: grabar, visionar, editar, analizar. p. 88

2.1. La cámara en las sesiones. p. 88

- 2.1.1. Introducción: el vídeo. Darse a conocer. Conocer el mundo. p. 88
- 2.1.2. El vídeo como medio alternativo de comunicación. p. 90
- 2.1.3. La acción de grabar. p. 90
 - 2.1.3.1. Tipos de cámaras. p. 91
 - 2.1.3.2. Características y funciones de la cámara de vídeo digital. p. 92
 - 2.1.3.3. Objetos adaptados. p. 94
- 2.1.4. Modos de ver: aspectos que afectan a la manera de ver, percibir y mirar el mundo. p. 95
 - 2.1.4.1. Los sentidos del paciente. p. 98
 - 2.1.4.2. La perspectiva de la cámara. p. 99
- 2.1.5. Modos de hacer. p. 100
 - 2.1.5.1. La cámara como herramienta de creación. p. 101
 - 2.1.5.1.1. La propuesta o punto de partida. p. 103
 - 2.1.5.1.2. Selección de la cámara. p. 104
 - 2.1.5.1.3. Selección de dónde, cómo, cuándo, qué. p. 104

2.2. La materia intangible: características de la imagen en movimiento y del audio. p. 106

- 2.2.1. La ilusión del movimiento. p. 106
- 2.2.2. El lenguaje audiovisual. Parámetros compositivos. p. 108
- 2.2.3. La intervención del sonido. p. 112
- 2.2.4. La reproducción de la imagen y el audio. p. 113

2.3. La construcción del universo simbólico en el lenguaje audiovisual: la edición. p. 115

- 2.3.1. Proceso de selección, transformación y edición de la imagen y el audio. p. 116
- 2.3.2. Profundizando en el universo simbólico. p. 122

- 2.3.3. Las figuras retóricas. p. 123
- 2.3.4. El punto de vista. p. 123
- 2.3.5. La concepción del tiempo. p. 124
- 2.3.6. La concepción del espacio. p. 124
- 2.3.7. Alternativas a la edición. p. 125

2.4. Análisis formal de la producción. Modelo de análisis de la producción. p. 126

- 2.4.1. Composición de la imagen en el lenguaje audiovisual. p. 127
- 2.4.2. Esquema de análisis formal de la producción en videoarteterapia. p. 129
- 2.4.3. Uso de figuras retóricas. p. 131

3. Evolución en la producción: la percepción y la mirada. p. 134

3.1. La percepción. p. 134

- 3.1.1. La percepción, el arte y el lenguaje audiovisual. p. 141
- 3.1.2. Peculiaridades de la percepción: el ojo y la cámara. p. 143
- 3.1.3. La percepción presente en la construcción del universo simbólico y en la evolución de la producción. p. 145

3.2. La mirada. p. 148

- 3.2.1. La mirada desde el arte. p. 148
 - 3.2.1.1. La mirada y el lenguaje audiovisual. p. 149
 - 3.2.1.2. Peculiaridades de la mirada: el cuerpo y la cámara. p. 151
- 3.2.2. La mirada desde la psicología. p. 153
 - 3.2.2.1. Mirada y Psicoanálisis. Un impulso a la actividad creadora. p. 154
 - 3.2.2.1.1. La mirada del inconsciente, la pulsión y el principio de placer. p. 155
 - 3.2.2.1.2. Estadio del espejo y escopia de la mirada. p. 157
 - 3.2.2.1.3. La mirada psicoanalítica presente en la construcción del universo simbólico. p. 158
 - 3.2.2.1.4. Unas nuevas gafas para mirar. Los aportes de la mirada psicoanalítica en videoarteterapia. p. 158
 - 3.2.2.2. Mirada y Psicología humanista. La integración de cuerpo, mente, emoción y espíritu. p. 159
 - 3.2.2.2.1. La mirada gestáltica. p. 160
 - 3.2.2.2.1.1. Mirada y figura-fondo. p. 164
 - 3.2.2.2.1.2. Mirada y darse cuenta. p. 165
 - 3.2.2.2.1.3. Mirada y trabajo con los sueños. p. 166

- 3.2.2.2.1.4. Mirada y las diferentes etapas del niño. p. 167
- 3.2.2.2.1.5. La mirada hacia la sombra. p. 167
- 3.2.2.2.2. Otras visiones humanistas. p. 168
 - 3.2.2.2.2.1. Mirada y terapia centrada en el cliente. p. 168
 - 3.2.2.2.2.2. Mirada y Psicodrama. p. 169
 - 3.2.2.2.2.3. Mirada y psicología sistémica. p. 171
 - 3.2.2.2.2.4. Mirada y análisis transaccional. p. 171
 - 3.2.2.2.2.6. Mirada y bioenergética. p. 172
- 3.2.2.3. Mirada y psicología transpersonal: la mirada hacia la trascendencia. p. 172
- 3.2.3. La mirada desde la filosofía. p. 173
- 3.2.4. La evolución de la producción a través de la mirada. p. 176

4. La mirada holística: el cambio en la mirada. p. 178

4.1. El cambio en la mirada. p. 178

- 4.1.1. El cambio desde el arte. p. 179
- 4.1.2. El cambio desde la psicología. p. 187

4.2. Ver con todo el cuerpo. El enfoque holístico. p. 192

- 4.2.1. La mirada holística del paciente. p. 195
- 4.2.2. La mirada holística del videoarteterapeuta. p. 197

4.3. El cambio en la mirada a través de la práctica en videoarteterapia. p. 202

- 4.3.1. El recorrido de la mirada en el proceso de creación. p. 202
- 4.3.2. El vídeo como herramienta de reconstrucción. p. 206
- 4.3.3. El vídeo y el universo simbólico. p. 207
- 4.3.4. El contacto y la retirada. p. 209
- 4.3.5. El proceso videoarteterapéutico y la mirada holística. p. 211

4.4. El encuentro de la mirada. p. 213

- 4.4.1. El encuentro con uno mismo. p. 213
- 4.4.2. El encuentro con el otro. p. 215
- 4.4.3. Una experiencia personal. p. 218
 - 4.4.3.1. La mirada hacia el interior. p. 218
 - 4.4.3.2. La mirada hacia los otros. p. 219
 - 4.4.3.3. Cómo me miran. Ser visto, ser mirado. p. 220

4.5. La integración de la mirada a través de la producción. p. 222

- 4.5.1. Intelecto, cuerpo, emoción y espíritu. p. 222

- 4.5.2. El crecimiento personal. p. 224
- 4.5.3. La mirada integradora. p. 226
- 4.5.4. Mirada y trascendencia. p. 228

5. Casos prácticos. Descripción de los casos y sus supervisiones. p. 231

5.1. Casos prácticos de diferentes videoterapeutas y videoarteterapeutas. p. 231

- 5.1.1. Olga Rueda. p. 232
- 5.1.2. Videodinamizarte. p. 233
- 5.1.3. Ana Mampaso. p. 234
- 5.1.4. Isabel Pérez. p. 235
- 5.1.5. Oliviero Rossi. p. 236
- 5.1.6. Bassia Mosinsky. p. 237
- 5.1.7. Joshua Cohen. p. 238

5.2. Nuestra experiencia práctica en videoarteterapia. p. 240

- 5.2.1. El proceso como videoarteterapeuta. p. 240
 - 5.2.1.1. La formación. p. 240
 - 5.2.1.2. La práctica. p. 242
 - 5.2.1.2.1. La elaboración de las propuestas. p. 243
 - 5.2.1.2.2. El lugar del videoarteterapeuta durante el taller. p. 244
 - 5.2.1.2.3. El lugar del videoarteterapeuta tras el taller. p. 245
 - 5.2.1.2.4. La toma de notas y el análisis de las sesiones. p. 245
 - 5.2.1.2.5. La ética. p. 247
 - 5.2.1.3. El crecimiento personal. La terapia individual. p. 247
 - 5.2.1.4. Los encuentros personales presentes en las sesiones. p. 248
 - 5.2.1.5. La “eficacia” del proceso videoarteterapéutico. p. 249
 - 5.2.1.2. La práctica. p. 242
- 5.2.2. Nuestra práctica de la videoarteterapia. p. 251
 - 5.2.2.1. Videoterapia/Videoarteterapia/Taller de vídeo/Documental. Análisis de sus diferencias mediante 6 casos prácticos. p. 254
 - 5.2.2.2. Sesiones individuales de arteterapia. p. 289
 - 5.2.2.3. Talleres de videoarteterapia en un grupo de crecimiento personal. p. 314
 - 5.2.2.4. Propuestas en talleres videoarteterapéuticos: dificultades uso del vídeo. p. 346
 - 5.2.2.5. Comparativa con la metodología y la experiencia de las prácticas de otros profesionales descritas en el capítulo 5.1. p. 348
 - 5.2.2.6. Conclusiones generales de la práctica. p. 349

Conclusiones. p. 352

Fuentes documentales. p. 363

a. Bibliografía sobre arteterapia, videoterapia y videoarteterapia. p. 363

a1) libros, tesis doctorales. p. 363

a2) capítulos de libros, artículos, catálogos, revistas. p. 367

a3) páginas web, artículos en webs. p. 371

b. Bibliografía sobre artes plásticas y artes visuales y multimedia. p. 373

b1) libros, tesis doctorales. p. 373

b2) capítulos de libros, artículos, catálogos, revistas. p. 377

b3) páginas web, artículos en webs. p. 377

c. Bibliografía sobre psicología, psicoterapia y crecimiento personal. p. 377

c1) libros, tesis doctorales. p. 377

c2) capítulos de libros, artículos, catálogos, revistas. p. 380

c3) páginas web, artículos en webs. p. 380

d. Bibliografía sobre estudios visuales. p. 381

d1) libros, tesis doctorales. p. 381

d2) capítulos de libros, artículos, catálogos, revistas. p. 382

d3) páginas web, artículos en webs. p. 383

e. Bibliografía general, en él se incluyen títulos relativos a la filosofía, la antropología, la educación, etc. p. 383

e1) libros, tesis doctorales. p. 383

e2) capítulos de libros, artículos, catálogos, revistas. p. 385

e3) páginas web, artículos en webs. p. 385

Otras fuentes documentales. p. 386

Índice de ilustraciones. p. 388