

TFG

PROYECTANDO SILUETAS. MEDIACIÓN ARTÍSTICA.

Presentado por Esther Melero González
Tutor: María Susana García Rams.

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2013-2014

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este Trabajo Fin de Grado pretende ser una introducción experiencial en el campo de la Mediación Artística y el Arteterapia, mediante un estudio base sobre los conceptos fundamentales de ambas para aplicarlos en su justa medida, la que nuestra formación aporta de conocimientos prácticos del arte y a la que sumamos el acompañamiento y supervisión de profesionales del medio y de mi tutora y directora del Master en Arteterapia de nuestra universidad. Un Trabajo de taller de mediación, en donde se han elaborado diversas propuestas plásticas para un grupo de alcohólicos rehabilitados, con la finalidad de facilitar en ellos mediante el uso de los lenguajes del arte, la expresión de emociones y sentimientos difíciles de verbalizar y que favorecen la comunicación grupal y la autoestima.

Palabras clave:

Mediación Artística, taller, Arte, fotografía, rehabilitación.

Abstract

This final degree Project aims to be an experiential introduction to the field of Artistic Mediation and the Art Therapy through a basic study about the fundamental concepts of both in order to apply them in the way that our degree trains us and adding the support and monitoring of professionals from this field of knowledge along with my tutor and director of the Master in Art Therapy at our university. We worked in a mediation workshop, where we have developed various plastic proposals for a group of rehabilitated alcoholics, in order to facilitate in them, by using art languages, the expression of emotions and feelings which are difficult to verbalize, group communications skills and self-esteem.

Keywords:

Artistic mediation, workshop, art, photography, rehabilitation.

Me gustaría que estas líneas sirvieran para expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo, en especial a los miembros, del Centro ARTIC Torrent, a María, por la orientación, el seguimiento y la supervisión continúa de la misma, pero sobre todo por la motivación y el apoyo recibido a lo largo del proyecto.

Especial reconocimiento merece el interés mostrado por mi trabajo y las sugerencias recibidas de la profesora, tutora y Directora del Máster en Arteterapia, María Susana García Rams, con la que me encuentro en deuda por el ánimo infundido y la confianza en mí depositada.

Un agradecimiento muy especial merece la comprensión, paciencia y el ánimo recibidos de mi familia y amigos. A todos ellos, muchas gracias.

3. ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. TERMINOLOGÍA.....	8
3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	
a. OBJETIVOS FUNDAMENTALES	10
b. METODOLOGÍA.....	11
4. ANTECEDENTES Y REFERENTES.....	12
5. CUERPO DE LA MEMORIA	
a. PROYECTO.....	19
b. PROCESO DEL TRABAJO. DIARIO DE TALLER.....	20
c. OPINIONES SOBRE LA ACTIVIDAD REALIZADA.....	25
d. RESULTADOS.....	32
6. CONCLUSIONES.....	32
7. BIBLIOGRAFÍA.....	34
8. ANEXO	
a. ENTREVISTAS	
a.1. María Colomer.....	36
a.2. Christophe de Vareilles.....	43
b. HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA PUBLICAR LAS FOTOGRAFÍAS.....	46

El hombre sólo juega cuando es libre en el pleno sentido de la palabra
y sólo es plenamente hombre cuando juega¹.

¹ SCHILLER, Friedich *Cartas sobre la educación estética del hombre* (1795)

1. INTRODUCCIÓN.

La Mediación Artística² y el Arteterapia³, son disciplinas que usan las herramientas artísticas con fines terapéuticos. Estas se fundamentan en el acompañamiento y la relación de ayuda a las personas para desarrollar su potencial y con ello, mejorar su calidad de vida.

La Terapia del Arte, vincula dos grandes áreas, que son la psicología y las artes, tomando de la primera el conocimiento de la mente humana y de segunda el proceso creativo.

Poco a poco esta disciplina empieza a tener una identidad propia y se va consolidando a través del tiempo. Hoy en día, el futuro del Arteterapia en España es esperanzador, con respecto a la posición que esta ocupa en los países anglosajones, Israel, Italia, Alemania o Francia, donde llevan realizando estudios y aplicando esta disciplina desde los años setenta, cosa que no ha ocurrido en España hasta los años noventa del pasado siglo.

A través de la mediación artística permitimos la expresión de las emociones y los estados anímicos, sin necesidad de verbalizar o explicar lo que muchas veces cuesta trabajo o no se puede decir.

Para esta práctica, como usuario, no es necesario tener conocimiento del arte, es totalmente libre. Es usada para promover otro tipo de comunicación que favorezca un desarrollo emocional saludable. Con esta metodología no se pretende hacer arte, ni crear objetivos estéticos de expresión individual, como lo hicieron Francis Bacon, Louise Bourgeois, Frida Kahlo o Lygia Clark, quienes consideran sus obras como cierta manera de auto-terapia. Aquí, en Mediación artística, lo importante es el proceso de creación como experiencia del sujeto, ya que le permite expresarse a través de los lenguajes artísticos, pero sin juicio externo.

El arte en sí mismo es una forma de “terapia”⁴, sin embargo, es importante que el proceso de creación sea guiado por un profesional con experiencia. Esto ayudará para que se logren mejores resultados terapéuticos al no ser la obra un fin en sí mismo.

A este respecto, nuestro proyecto se desarrolla en base a la mediación artística como procedimiento de actuación, y su aplicación en el entorno de

² Aclaración del término en la Pg. 8. Terminología Base.

³ Aclaración del término en la Pg. 9. Terminología Base.

⁴ Aclaración del término en la Pg. 8. Terminología Base.

Alcohólicos rehabilitados (ARTIC⁵) para proporcionarles nuevas herramientas a través de los lenguajes artísticos que favorezcan su integración social.

La elección del tema, surge por las propias vivencias en actividades vinculadas con el voluntariado artístico y lo social, respaldadas ahora por una formación en arte de 4 años que constituye el Grado en BBAA, el asesoramiento de las profesionales que trabajan en la asociación, la labor de documentación en torno a la mediación artística y el Arteterapia, los consejos de profesionales entrevistados además del seguimiento de la Directora del Máster en Arteterapia y tutora de este TFG.

En la realización de este Trabajo, los referentes manejados abarcan desde:

1. Entrevistas a profesionales en los ámbitos de la Mediación el Arteterapia tales como:
 - María Colomer Pache: Mediadora en arte, Psicóloga, Actriz, Pedagoga, Payasa. Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2008, Vocal del Consejo Estatal de las Artes Escénicas, del Ministerio de Cultura. Colaboradora de la Fundación Yehudi Menuhin.
 - Christophe de Vareilles: Arteterapeuta en el Servicio de Toxicomanías del Hospital de Sèvres y Formador del IFS, en París (Francia), Pintor Ldo. Bellas Artes.
2. Junto al análisis y estudio de libros especializados de los diversos campos de conocimiento: El *psiquismo creador* de Fiorini, *Hacia una psicología del Arte* R. Arnheim y los textos del *Psicoanálisis del cuerpo*, de Umberto Galimberti entre otros.
3. También es estudio de la obra de artistas que han trabajado con el tema del cuerpo o silueta, como comentamos anteriormente.

Esta investigación es un primer contacto con lo que podría ser un futuro profesional, desde el Arteterapia, tras una formación específica en el Máster que oferta nuestra Universidad.

La estructura del trabajo está dividida en dos partes: un cuerpo teórico y una parte práctica.

La primera recoge toda nuestra indagación acerca de la Mediación artística y el Arteterapia con sus referentes y antecedentes; y la segunda, el trabajo en sí mismo con un desglose explicativo, de las actividades realizadas en ARTIC.

⁵ ARTIC: Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca.

2. TERMINOLOGÍA BASE.

TERAPIA

La terapia psicológica, o simplemente terapia, es un tratamiento que se usa como medio para resolver problemas emocionales de la vida. Su principal instrumento de recuperación es la comunicación que busca estimular pensamientos, sentimientos, sensaciones y conocimientos, que tiene el paciente pero que no sabe cómo aplicarlos o no logra identificarlos plenamente.

Esta comunicación implica un alto grado de confianza con el terapeuta/mediador y tiene como recurso principal simplemente hablar, aunque a veces se usan otras técnicas como dibujar, escribir, actuar, etc.

Con la terapia se busca cambiar los hábitos que se establecen en las relaciones interpersonales, el dialogo, la comunicación, el pensamiento, las ideas, substituir la percepción negativa de uno mismo y con ello ,su comportamiento, disfuncional, lo que a su vez está relacionado con mejorar la salud mental del paciente.

Con la terapia se aprenderán nuevas formas de pensar y afrontar situaciones cotidianas, los problemas, y sobre todo aquello que causa malestar. Se aprenderá a afrontar sentimientos y emociones, como el estrés, la timidez, el miedo, la inseguridad, etc.

Los tipos de terapias psicologías están vinculados a las diversas corrientes: conductista, psicoanalítica, humanista, transpersonal. Cada una pone el foco en un aspecto y utiliza diversas estrategias de trabajo con el paciente.

La mediación artística y el Arteterapia se mueven desde el psicoanálisis y la corriente psicodinámica a la Gestalt el humanismo o la terapia transdisciplinar.

MEDIACIÓN ARTISTICA

El arte como herramienta de transformación social, la educación, para la inclusión social y el trabajo comunitario.

La Mediación Artística es una forma de intervención basada en el uso de talleres y actividades artísticas como herramientas para promover procesos de transformación del individuo a lo social. Mas dentro de la prevención y nunca tocando el aspecto de lo clínico.

Se trata de la creación de espacios de trabajo en los que el/la profesional, mediante el uso de diferentes formas de expresión vinculadas al arte, ofrece la posibilidad de proporcionar acompañamientos lúdicos, educativos o de inclusión social en contextos comunitarios.

De esta manera, la Mediación Artística facilita:

- El desarrollo de las capacidades creativas de los individuos, en ocasiones inexploradas o negadas; de los participantes en los talleres.
- La identificación de las propias fortalezas personales, activadas desde el proceso de creación autónomo y la relación con el grupo.
- La experimentación en un espacio de libertad.
- La posibilidad de integración de nuevas percepciones acerca de la propia persona y su entorno.
- El uso de técnicas, herramientas y materiales artísticos que puedan servir para continuar el desarrollo personal de los participantes.

Los talleres de Mediación Artística se dirigen a grupos, asociaciones, colectivos y entidades interesados en asistir a espacios en donde la experimentación con la creación desde diferentes lenguajes artísticos favorece el cambio.

Los asistentes a los talleres no necesitan tener conocimientos previos de ninguna disciplina artística, ya que los espacios de Mediación Artística están orientados al descubrimiento de nuevas formas de expresión personal, de recurso y aptitudes y de posibilidades de comunicación, a través del arte.

ARTETERAPIA

Arteterapia es una disciplina especializada en acompañar, facilitar y posibilitar un cambio significativo en la persona mediante la utilización de diversos medios artísticos: atendiendo a su proceso creativo, a las imágenes que produce y a las preguntas y respuestas que éstas le suscitan. Se trata de una disciplina cuya práctica profesional se apoya por una parte en el conocimiento y la práctica del arte, y por otra en el estudio del desarrollo humano y de las teorías psicológicas que la fundamentan.

Con la aplicación de distintas disciplinas artísticas las personas aprenden a conocerse y desarrollar habilidades que los hacen sentirse más seguros y confiados, de tal manera que se sientan capaces de enfrentar sus problemas y resolverlos, a trabajar con su parte sana y reubicarse en el mundo.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

1. El objetivo fundamental de nuestro Trabajo Fin de Grado es ubicarnos en un ámbito especial, como es el de alcohólicos rehabilitados, y mediante las herramientas artísticas, experiencias de taller y otros conocimientos adquiridos durante la formación en Bellas Artes, promover la expresión artística de este grupo de personas.
2. Actuar desde mi lugar y observar cómo interactúan con un extraño a su círculo habitual, como es mi caso, una estudiante de bellas artes, que se introduce en su "lugar de confort" y les incita a realizar trabajos artísticos que jamás se habrían planteado hacer, pero no como un simple taller de plástica, pues no hay valoración del resultado y si toda nuestra atención en cada uno de ellos, en el grupo y su proceso de creación.
3. Inspirar nuestro modo de actuación en el procedimiento de la mediación artística y colocarnos, de alguna manera en la figura del mediador con este colectivo
4. Valorar y documentar todo el proceso desarrollado por ellos y sus reacciones ante cada taller, para finalmente verificar si dichas sesiones han favorecido o no la expresión de sus emociones a través de la creación artística como aproximación desde el artista a la Mediación.

Con respecto a la práctica propiamente dicha, nos hemos planteado también una serie de objetivos específicos:

- a) Estimular la comunicación y favorecer las relaciones sociales de los usuarios del taller.
- b) Potenciar la capacidad creativa y la libre expresión de sus emociones.
- c) Realizar una aproximación al estudio de caso centrándome en un individuo en concreto y analizado su evolución en la propuesta de taller.

METODOLOGÍA

2015

2016

ENERO	L	M	X	J	V	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10						
11	12	13	14	15	16	17						
18	19	20	21	22	23	24						
25	26	27	28	29	30	31						

FEBRERO	L	M	X	J	V	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14						
15	16	17	18	19	20	21						
22	23	24	25	26	27	28						
29	FEBRERO											

MARZO	L	M	X	J	V	1	2	3	4	5	6	7
7	8	9	10	11	12	13						
14	15	16	17	18	19	20						
21	22	23	24	25	26	27						
28	29	30	31	MARZO								

ABRIL	L	M	X	J	V	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10						
11	12	13	14	15	16	17						
18	19	20	21	22	23	24						
25	26	27	28	29	30							

MAYO	L	M	X	J	V	1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8						
9	10	11	12	13	14	15						
16	17	18	19	20	21	22						
23	24	25	26	27	28	29						
30	31											

JUNIO	L	M	X	J	V	1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12						
13	14	15	16	17	18	19						
20	21	22	23	24	25	26						
27	28	29	30									

CUERPO DE LA MEMORIA TFG	Actividades de introducción en artic. 9:30 13:00	Comienzo del proyecto principal Realización de siluetas en taller 9:30 13:00	Realización de fotografías de las siluetas en entorno escogido 9:30 13:00
--------------------------	--	--	---

Calendario de Trabajo.

Para la elaboración de este trabajo se ha llevado a cabo la siguiente metodología:

- 1º. Una fundamentación teórica, de documentación previa, reforzada por entrevistas y el estudio y posterior análisis de una serie de textos y libros específicos del campo de estudio.
- 2º. Un desarrollo práctico; en donde se ha propuesto una actividad de talleres de mediación en una asociación concreta.

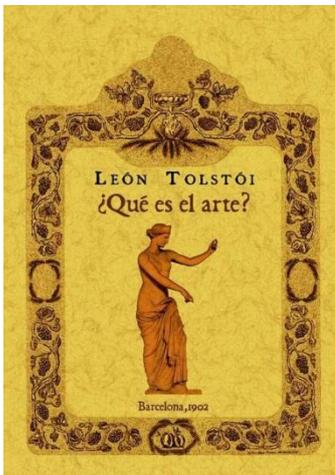
La manera de trabajar en las actividades del taller: procedimiento, sesiones, duración, ritmo, acciones, devolución etc., ha sido supervisada tanto por nuestra tutora como por las profesionales que forman parte de la asociación.

En la parte práctica, se plantearon una serie de actividades sencillas de iniciación en la práctica artística, como caldeamiento, anteriores a la realización del proyecto final, que es el de las siluetas. Esto se programó en seis sesiones. Posteriormente se comenzó a realizar el proyecto de siluetas, realizándolo en 8 sesiones.

4. ANTECEDENTES Y REFERENTES

Para poder realizar nuestro trabajo relacionado con la Mediación Artística, hemos realizado un recorrido previo en la historia, para encontrar los momentos en los que el arte ha sido de ayuda para la mejora en el ser humano.

Comenzamos el recorrido, con las palabras Tolstói (1902) en torno al arte:

Tolstói: Libro *¿Qué es el arte?*

El hombre tiene una necesidad de satisfacer el arte. Desde tiempos antiguos se puede apreciar que así ha sido. Se tienen las pinturas rupestres en las cuevas de los cavernícolas. En sus dibujos, intentaban comunicar su estilo de vida (tomando en cuenta que el lenguaje no estaba totalmente desarrollado). A lo largo de los años se puede reflejar cómo se ha pasado de vincular la relación que los hombres tenían con los animales a la creación de esculturas como el David de Miguel Ángel. Si se piensa, en ningún momento el arte ha dejado de existir y siempre evoluciona a medida que el hombre lo hace –si no evoluciona al menos podemos decir que nuevos conceptos se añaden a él y se torna más complejo-. De esta manera podríamos, con certeza, que el arte es inherente a nuestra condición humana⁶.

Se puede partir, desde este punto, a ver las posibilidades del arte como otra forma practicable de “terapia”.

Siguiendo la línea temporal nos topamos con las vanguardias: Expresionismo, Dadaísmo y Surrealismo en donde se vuelve a valorar la espontaneidad y el arte en todas sus miradas incluido el de las culturas primitivas, el de los niños y de los enfermos mentales. Fue una época en la que hubo un incremento en la preocupación sobre los alcances de la experiencia humana en este mundo de la creación.

En Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, el artista Adrian Hill al encontrarse convaleciente en un hospital se dedicó a pintar, lo cual le ayudó en su recuperación. Posteriormente como apoyo al hospital, colaboró para que el arte fuera utilizado como ayudar a los soldados traumatizados por las experiencias de la guerra. Esta visión junto con la idea de la educación,

⁶ TOLSTOI, L. *¿Qué es el arte?* Maxtor, Barcelona, 2012.

influyó para remarcar al arte en términos de posibilidades emocionales de la comunicación y de su potencial como trabajo terapéutico.

Adrian Hill: *Uno entre muchos*. 1974
Carbón y tizas,

El trabajo de Adrian Hill (1895-1977) se desarrolló en un acercamiento al ámbito educativo, el cual poco a poco se convirtió en algo más psicológico. Trabajó con artistas y profesores en contexto hospitalario. Por ello se le reconoce como el que acuñó el término de Arte Terapia.

Desde el ámbito de los artistas plásticos significativos nos encontramos a Jean Dubuffet (1901-1985) para quien la obra, es capaz de aportar información acerca de nuestro mundo interior, no importa la técnica ni el resultado. Según el autor todos podemos crear. Un aspecto esencial de la mediación Artística y del Arteterapia.

Jean Dubuffet. *D'hotel nuance d'abricot*. 1947

De este pensamiento nace el *Art Brut*. Jean Dubuffet acuñó este término en 1945. Este artista quiso trabajar desde un lado más humano y real, prefirió un arte menos estético pero más humano, frente a lo bello, al juicio estético, un producto salido de las entrañas del alma.

Para la documentación de este trabajo, hemos introducido como referentes a artistas muy diferentes tales como: Karl Johnson⁷, que trabaja con el recorte de siluetas; Rob Mulholland⁸ y su instalación de siluetas; Frida Kahlo (1907-1954), Francis Bacon (1909-1992); Louise Bourgeois (1909-2010) con sus obras sobre el cuerpo, con las que muestran un gran trasfondo personal y finalmente a Lygia Clark (1920-1988) y sus objetos relacionales, con los que se introducía en el mundo de la terapia con sus obras.

Y también desde el mundo profesional han sido importantes, las entrevistas realizadas a: María Colomer, pedagoga, psicóloga, actriz... un referente como mediadora artística. Y Christophe de Vareilles, con su experiencia en el campo del Arteterapia.

Rob Mulholland (Glasgow, Escocia, 1962) es un escultor y artista ambiental del Reino Unido, en sus obras muestra la esencia de lo que somos como personas, en relación con los demás y nuestro entorno.

⁷ Artista norteamericano, <http://www.cutarts.com/#picscutartscom>

⁸ Rob Mulholland es un escultor y artista ambiental con sede en el Reino Unido. Su práctica artística tiene por objetivo celebrar todos los aspectos de la vida. <http://www.robmulholland.co.uk/>

Rob Mulholland: *Vestige*, 2009.
Escocia.

De entre todas sus obras escogimos la instalación *Vestige* (2009). Esta obra es una instalación colocada en Escocia, en The David Marchall Lodge Visitors Centre. Consiste en una serie de siluetas humanas, realizadas con Perpex, un cristal acrílico reflejante, que están situadas en un paraje natural.

Nos centramos en esta instalación por el concepto humano-entorno que tiene, ya que en nuestro trabajo, queremos que esta vinculación también se haga presente, aunque no se realice estrictamente en un entorno natural. Aquí los autores de las obras (participantes de ARTIC) serán quienes escojan en dónde van a instalar su silueta, y este lugar será un lugar seguro para ellos.

Continuando con la investigación de artistas que trabajan con el tema de la silueta, nos encontramos con Karl Johnson, el cual atribuye, en parte, su talento en la técnica de recorte de siluetas a ser ciego de un ojo.

Para él el no tener visión binocular, le fuerza a juzgar la distancia y la forma de los objetos mediante un examen de su sombra. Cada silueta es recortada a mano alzada. A la hora de trabajar, siempre lo hace mirando desde el perfil del modelo, bien sea al natural o desde una fotografía.

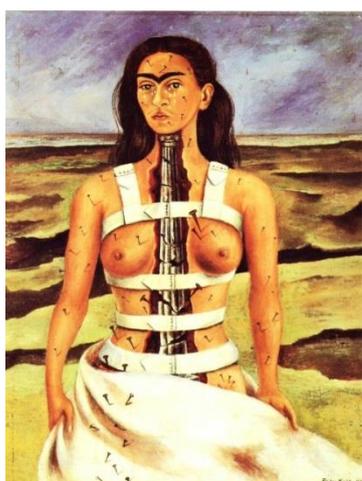
Karl Johnson trabajando

Este método de trabajo, fue el que me inspiró para introducirlo en mi documentación de referentes, ya que le da un uso a su "discapacidad" convirtiéndolo en una herramienta para ser mejor en la técnica del recorte de siluetas.

Avanzando en el trabajo e involucrándonos en el tema cuerpo-obra, nos basamos en Frida Kahlo y Francis Bacon, los cuales usan sus obras para mostrar gráficamente: sentimientos, pensamientos y sufrimientos de una manera muy personal y metafórica.

De Frida Kahlo, escogimos su obra *La columna rota* (1944), por su manera tan visual de representar el dolor que ella sentía, tanto físico como psíquico.

También es importante recalcar de ella, lo importante que eran sus obras para ella misma, ya que las usaba, de cierto modo, como herramienta de autoayuda. Así la propia autora comentaba de su proceso creativo:

Frida Kahlo: *La Columna rota*, 1944.

“Lo único que sé es que pinto porque lo necesito. Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco”⁹

Francis Bacon, también fue escogido por su manera de expresar el cuerpo humano en las obras, en concreto en su tríptico *Tres estudios de figuras bajo un crucifijo* de 1944.

Francis Bacon, *Tres estudios de figuras bajo un crucifijo* de 1944.

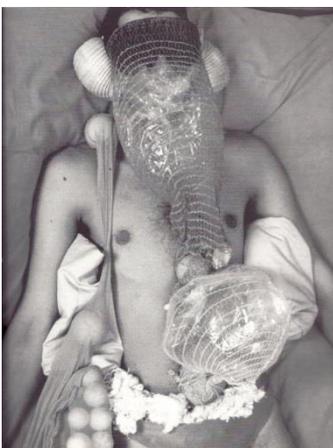
En esta obra el artista nos muestra el dolor, sufrimiento y angustia de un hombre “animalizado” que se retuerce sobre sí mismo.

Este sentimiento que nos muestra a través de su obra, es un referente muy claro de lo que deseamos conseguir con el trabajo realizado en el taller: que los integrantes del grupo consigan expresar sus pensamientos y sentimientos, a través de cualquier técnica pictórica y la reflejen en su silueta (su otro yo).

Lygia Clark y su obra-ritual, permite al espectador: participar, descubrir y recomponer su propia realidad. Ella intentaba a través de sus creaciones liberar al sujeto, buscando soluciones individuales a problemas colectivos. En sus clases, en las que realizaba experiencias colectivas, buscaba la liberación de la persona a través de la expresión.

Este concepto es muy importante en la realización de este nuestro trabajo, ya que nosotros buscamos lo mismo, que el colectivo de alcohólicos anónimos, consiga liberar a través de la obra.

En 1977 la artista estaba dedicada exclusivamente a experiencias de este tipo, a través de sus *Objetos relacionales* obra producida desde 1976 a 1981. Con

Objetos relacionales- 1976-1981

⁹ BIOGRAFÍAS Y VIDAS. *Biografías y vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Frida Kahlo.* [Consulta: 29/06/2016] Disponible en: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kahlo.htm>

ellos pretendía establecer una relación entre los objetos y el cuerpo del participante en la experiencia a través de su imagen sensorial y del contacto físico.

La investigación de sus obras y de su evolución como artista-terapeuta, ha sido un gran base para el proceso del trabajo en taller, puesto que al igual que ella en sus *Objetos relacionales*, se pretende que los sujetos se expresen mediante los medios artísticos plásticos que se les ofrece en cada sesión.

Louise Bourgeois, *Together*, 2005

También estudiamos a Louise Bourgeois, ya que sus obras están basadas en sus experiencias de vida: infancia, padres, matrimonio, recuerdos... Algo que queremos que nuestros participantes tengan en cuenta a la hora de realizar su obra, que consigan que tenga un matiz más íntimo.

Bourgeois fue una gran artista, que logró liberar todas sus culpas, miedos y angustias relacionadas con su pasado, a través de sus obras.

Todo su proceso creativo, fue una terapia, Bourgeois fue una artista que nunca hizo las obras para un público, sino para ella misma. Este concepto y manera de trabajar es el mismo que queríamos mantener con el grupo de ARTIC.

Además de la investigación de la vida y obra de los artistas comentados anteriormente, se realizaron dos entrevistas a dos profesionales de la mediación artística y del Arteterapia: María Colomer y Christophe de Vareilles respectivamente.

María Colomer, es una psicóloga, pedagoga, que se dedica profesionalmente al mundo del Teatro, donde desempeña, alternativamente, la profesión de actriz, pedagoga teatral, directora, autora, gestora y payasa. Es miembro fundador de las Compañías Falaguera Teatre Excèntric y La Mar Salà, compañía con la cual desarrolla Coloclown, novedosa intervención teatral desde el punto de vista del payas@ en ámbitos institucionales tanto públicos como privados, desde la perspectiva de la identificación y mediación de conflictos. También como actriz y payasa colabora desde hace varios años con la Fundación Pau i Solidaritat en campañas de sensibilización sobre la Cooperación en Institutos y Centros de Secundaria de la Comunidad Valenciana.

De esta gran profesional, nos llevamos muchos conocimientos sobre la Mediación Artística, sus usos, lo familiarizados que están las familias con ello. Para documentarlo introducimos un breve fragmento de nuestra entrevista:

¿Qué es la mediación artística? O para ti ¿qué no es mediación artística?¹⁰

M.C.: ¿Qué no es mediación artística? Pues mira por ejemplo en un taller comunitario que está dentro del ambiente cultural, en el que fácilmente hay talleres artísticos, de diferentes disciplinas, entonces que no sería mediación artística, si yo únicamente lo que hago es, aunque se lo pasen bien y disfruten, fundamentalmente lo que trabajase fuesen los contenidos, (la conciencia corporal, situaciones de improvisación, la espontaneidad, la capacidad de respuesta rápida, la respiración...) Esa sería mi misión y mi finalidad, estaría dando un taller técnico. Si mi lugar es la mediación, ahí todo eso son unas herramientas, para poder trabajar en valores, trabajar con la persona, para mí lo importante no es que aprendan la excelencia en el dominio de esa técnica, sino justamente otra cosa, que sería todo esto en beneficio de la persona, favorecer la comunicación, la integración... **Tú tienes que estar ahí, con ellos, acompañando, haciendo que sientan que son creativos, que se les escucha, que son válidos, que se les atiende, que pueden expresar sus emociones, sus sueños sus ideas... entonces todo eso es la mediación. No es simplemente un taller,** aunque también es muy importante y tiene una parte terapéutica, ya que toda la persona disfruta rompiendo las reglas, disfruta dibujando, pintando, tocando música... esa parte del disfrute y sentirse realizada como persona lo tiene cualquier disciplina artística. Ahora si realmente, lo que son los contenidos pasa a un segundo término y pasa a ser importante el cómo y el para qué, ahí estas pasando al trabajo de mediación.

Gracias a la entrevista que nos concedió, pudimos disipar muchas dudas sobre la Mediación Artística, y escuchas en primera persona cómo es trabajar con diferentes colectivos.

Aunque ella no trabaja con el arte plástico, es muy interesante cómo con las Artes escénicas, consigue ayudar a colectivos conflictivos o en riesgo de exclusión.

El objetivo que yo quiero lograr es la auto aceptación, aumentar la autoestima, reconocerse, sentirse bien consigo mismo, ser capaz de trabajar con la espontaneidad, desarrollar la escucha, la

¹⁰ Extracto de la entrevista realizada a María Colomer (8 ANEXO)

interna y la externa. Para mí no es tanto el que concreto sino el cómo y el para qué.¹¹

En cambio, Christophe, arteterapeuta, me dio una visión diferente del uso de las artes como terapia, ya no hablamos de Mediación, sino de Arteterapia.

Su entrevista aunque fue breve, me sirvió para empezar a adentrarme en el mundo del Arteterapia y poder escuchar vivencias en primera persona de alguien que ha trabajado con un colectivo como es el de alcohólicos y drogodependientes. Igualmente documentaremos esto con las palabras de christophe:

He leído que trabajaste con personas con problemas con el alcohol. ¿Cómo es trabajar con este colectivo? ¿Qué tipo de talleres realizas?¹²

He trabajado 10 años con internos con sida, y he encontrado personas toxicómanas. En este contexto, tenía algunos vínculos en el servicio del hospital, de la “adictología”, me dijeron que buscaban un Arteterapeuta, para hacer un taller y acompañar a las personas, es una gran oportunidad. La relación con el alcohol drogas, es una cosa que me interesa porque, es un tema muy importante en la vida de cada uno, nos conocemos cada uno, una persona familiar de su entorno que es tocado con este problema. He trabajado 10 años en este servicio.

Es un taller de pintura dibujo, arte plástico, pero la pregunta para mí no es un taller de creación artística es un taller de ejercicio de la libertad; el vínculo con la dependencia es quizás un taller puede ser un lugar de ejercicio, con más libertad, no con libertad absoluta, sino cómo construir paso a paso un poco más de libertad. De decisión hoy de hacer una cosa de aceptarla de pasar a otra cosa y paso a paso evitar un tiempo un lugar para un proyecto parece muy poco y es muy importante para una persona con dependencias. Porque son personas que no pueden encerrarse en un límite, que

¹¹Extracto de la entrevista realizada a María Colomer (8 ANEXO)

¹² Extracto de la entrevista realizada a Christophe de Vareilles. (8 ANEXO)

necesitan huir, toda la problemática es no ser lo mismo, no estar aquí no ser yo, hay mucha angustia.

Es muy variante al trabajar con ellos, hay personas que no entienden el sentido de hacer un taller de pintura y el vínculo con el alcoholismo o la dependencia, hay personas que toman la propuesta y que hacen un gran avance en el encuentro con sí mismo.

Me acuerdo de una mujer que en el taller del hospital, me dijo que el taller era muy bonito y que debería conocer a su nieta de 4 años que le gusta mucho el dibujo; y le dije: Pero la tu nieta no es alcohólica, la razón de este taller no es ser artista es ejercer su libertad, tu libertad de decir sí o de decir no, de escoger y acabar.

Sus motivaciones, proyectos, recorridos y dificultades vividas a lo largo de su carrera, nos han servido tanto de apoyo en nuestro proyecto como de guía para nuestro trabajo de aproximación a la Mediación Artística, como de visión de futuro hacia el Arteterapia como profesión.

5. CUERPO DE LA MEMORIA

PROYECTO

Como bien explicamos en la introducción, el proyecto se divide en dos partes, la teórica, ya vista anteriormente con los antecedentes y los referentes, y la práctica, la cual explicaremos a continuación.

Para el proceso de esta parte práctica, escogimos una actividad de taller en la que el grupo pudiera expresarse abiertamente. Por ello escogimos las siluetas.

Estas siluetas es la proyección de su "Yo", el "Yo" que quieren mostrar al mundo.

Las directrices que se les dio fueron:

1. No preocuparse por el resultado final, no es una obra para los demás, es una obra para ellos mismos.
2. La posición en la que se dibujarían, debía ser una posición en la que se sintieran cómodos.

3. Debían pensar dónde querían colocar ese "Yo". Se les hizo la pregunta: ¿Dónde te gustaría que vieran ese "Yo"? y ¿Por qué?
4. El proceso de trabajo era totalmente individual, exceptuando la parte en la que debían dibujarse y recortar, la cual se realizaba en parejas.

A la hora de comenzar el proceso de trabajo les dimos la oportunidad de colocarse o bien en el suelo o apoyados en una pared, según las limitaciones de su cuerpo.

Una vez realizada la silueta en un papel continuo, esta, se pegaba a un cartón para mayor rigidez y así poder manejarla y pintarla de una manera más cómoda.

Cuando la silueta se encuentre preparada (pegada al cartón y cortada), comenzaremos a pintarla.

Para que el grupo tuviera unas nociones básicas, unas semanas antes de comenzar el proyecto, hicimos varias sesiones de familiarización con herramientas y métodos artísticos, como son: la pintura acrílica, los pigmentos, el barro, el collage... También se realizaron varias actividades para una mayor destreza manual: dibujar con los ojos cerrados, con ambas manos, realizar un mandala a partir del contorno de su mano. Dados estos conocimientos, el grupo estaba preparado para liberarse en dicha silueta.

PROCESO DEL TRABAJO. DIARIO DE TALLER.

29/02/16 Primera sesión.

Han dibujado las siluetas, se han colocado por parejas para poder ayudarse, una de las parejas han decidido hacer un trabajo conjunto (no han querido dar más detalles).

Han trabajado en equipo, colaborando unos con otros y ayudándose mutuamente, la mayoría de las siluetas son boca arriba con los brazos en una posición cómoda.

El Sujeto de seguimiento, llamémosle K, es un hombre, 62 años.

Es el primero en tirarse al suelo, tumbarse para hacer la silueta. Ha optado por colocarse de lado, con un brazo hacia arriba y otro hacia abajo, como si estuviera bailando.

7/03/16 Segunda sesión.

Siguen trabajando en equipo, hoy deben reforzar las siluetas realizadas en papel, pegándolas en un cartón con látex.

No todos están contentos con la actividad, (dicen que es mucho trabajo) y me preguntan cuál es la finalidad de esto, una vez se les explica quedan contentos y continúan con el trabajo más animados.

El sujeto K, se presta a ayudar a todos los compañeros una vez ha terminado con su silueta y la de su compañero. Siendo uno de los más mayores del grupo, no le importa tirarse al suelo para ayudar a recortar las siluetas de cartón.

Está muy animado y ya pregunta técnicas para poder pintar su silueta.

14/03/16 Tercera Sesión.

Les he pedido que la tarea de recortar los cartones sea individual, pero prefieren ayudarse, así que trabajan en pareja la gran mayoría.

Han venido menos de la mitad a trabajar, y más de la mitad no han comenzado a recortar.

Los que han venido ya han terminado de recortar, y uno de ellos ha empezado a pintar, el resto me pide que les explique técnicas y comenzarán a pintar la siguiente sesión.

21/03/16 Cuarta sesión.

Los rezagados están terminando de recortar para poder empezar a pintar, ya les he dicho que empiecen a pensar dónde colocarán su "Yo" de cartón.

Los que ya terminaron de recortar se han puesto a pintar, en las sesiones anteriores, les expliqué diversas técnicas a la hora de pintar, como bien es el collage o pintar con pigmentos.

Solo una de ellos va a realizar la técnica del collage, el resto se han decantado por el acrílico y los pigmentos.

Hoy han avanzado bastante, aunque ahora trabajen individualmente se están esforzando y dos de ellos ya lo tienen casi terminado.

Cada uno es totalmente diferente, mientras que unos se van a la abstracción, olvidándose de la figuración, otros se decantan por “vestir” su silueta.

El sujeto K, está pintando con tonos tierra, y jugando con las texturas. Él es uno de los que está realizando su “Yo” más realista. Pintando ropa en la silueta.

11/04/16 Quinta sesión.

Hoy siguen pintando las siluetas, y a los que hayan terminado, se les ha recomendado que piensen una manera de reforzarlas si desean que estas se mantengan de pie.

Debido a que los días de fiesta han coincidido en lunes, aunque les dije que no adelantasen sin mí, algunos han trabajado la silueta en mi ausencia.

Hoy han venido dos nuevos integrantes al grupo, se han ayudado mutuamente y han hecho las siluetas, han empezado a recortar, se les ha visto muy trabajadores.

Después de 3 sesiones sin venir, un rezagado ha empezado a pintar, uno de los compañeros que ya había terminado le ha estado ayudando a pintar sin que yo me diera cuenta, les he vuelto a explicar que era un trabajo individual, y para que no volviera a intervenir en la obra de su compañero se le ha distribuido otra faena.

Tres personas ya han terminado de pintar, les falta reforzar la silueta y pensar cómo y dónde la quieren colocar, si la colocan de pie tienen que pensar en una estructura que lo sujete.

El sujeto K sigue pintando a su ritmo, se lo toma con calma, está centrado. Cuando le preguntas respecto a su silueta te comenta que le recuerda al campo y que el cinturón que le está pintando se parece a un río.

18/04/16 Sexta sesión.

Hoy es el primer día para comenzar a colocar las siluetas en su entorno y fotografiarlas.

La gran mayoría no ha terminado de pintar, por ello esta sesión se prolongará.

Las personas que acabaron en la sesión anterior están planteándose dónde colocar su silueta.

Una de las mujeres mayores, decide colocar la silueta en el mismo taller donde ha trabajado, junto a una menina que está pintando y una planta; quiere que le haga ya la foto para poder deshacerse de la silueta.

Una vez realizada la fotografía le he pedido que escriba una breve opinión de la actividad propuesta.

Después de muchas sesiones, los integrantes del grupo que iban a realizar la silueta en pareja han vuelto, y se han puesto a trabajar sin descanso, han pedido disculpas y preguntan si ocurre algo si no lo terminan a tiempo. Les he comentado que no se preocupen, que es un trabajo para ellos, que se lo tomen con calma, que si no les da tiempo yo les realizaría las fotografías de todos modos.

El sujeto K se ha decidido a dibujar una cara a su silueta, sorprendentemente se ha decidido por una cara de un Querubín que nos recuerda a los angelotes que pintó Rafael en la Madonna Sixtina.

Hoy han terminado 10 personas del grupo.

Queda por terminar de pintar la pareja, el resto no quiere seguir la actividad, se han abstenido de seguir 2 personas.

25/04/16 Séptima sesión.

Colocación de las siluetas en su entorno y fotografiar.

Hoy se ha empezado a realizar las fotografías finales, hemos ido en grupos a las zonas donde querían fotografiarse. En total se han realizado 9 fotografías finales, contando la que se hizo el día 18/04.

Primero hemos ido un grupo con 3 integrantes que han decidido poner su silueta en un ambiente natural, estas fotografías se han realizado en L'Hort de Trenor.

El primero en realizar la fotografía no se ha detenido en buscar un rincón en el parque, y la ha colocado en la fuente que se ve nada más entrar, en cambio sus otros dos compañeros se han esforzado en buscar el lugar perfecto para colocar su silueta.

La segunda silueta que se ha fotografiado se ha colocado entre las plantas, esta silueta estaba en forma fetal y su autora ha decidido colocarla como si estuviera cayendo. Le ha gustado participar en el encuadre la fotografía, se ha

tomado las molestias de colocarla perfectamente, quería que su fotografía fuese perfecta.

El último componente del grupo (que era el que había propuesto un ambiente natural), sorprendentemente ha elegido un lugar con muy poca vegetación, al preguntarle ha contestado que le llamaba la atención la forma de campana de las flores del árbol. Por ello ha decidido colocar su silueta colgando del árbol.

Con el siguiente grupo, hemos ido al ayuntamiento y la Avenida al Vedat. En este grupo se encontraba el Sujeto K, que desde el principio de la actividad decidió colocarla frente al ayuntamiento (todos pensábamos que era por una crítica o similar), pero sorprendentemente no es así, sino que ha decidido colocarla ahí, porque le parecía un lugar original. Nos ha costado que se mantuviese de pie pero nos hemos decantado por colocarle un caballete detrás. Ha colocado la silueta bajo el Escudo y el Texto de “Ajuntament de Torrent”. Ha quedado muy satisfecho con la fotografía final.

El otro componente, ha decidido sentar su silueta en un banco, enfrente del ayuntamiento, al comienzo de la Avenida.

Una vez hemos vuelto al centro, dos personas más me han pedido realizar las fotografías dentro del taller, los dos se han colocado en la cocina, al lado del frigorífico. Cuando se les ha preguntado el por qué no han sabido responder. Luego se verá sus respuestas en los comentarios.

Para terminar, la última silueta se ha colocado en la Torre, situada en la Plaza Mayor. Este también estaba decidido en colocarla en la torre desde el inicio de la actividad.

Una vez finalizado, todos menos 3 personas, entre ellos el sujeto K, han decidido tirar sus siluetas.

Queda por realizar las fotografías a 3 siluetas.

02/05/16 Octava sesión.

Debido a las faltas y retrasos por parte de algunos compañeros, se ha tenido que alargar el día de realización de las fotografías, hoy se ha concluido esto realizando las 3 últimas fotografías de las siluetas.

La primera de ellas, pertenece a un componente del grupo que se integró tarde, pero quería terminarla. Se ha decidido por colocarla en una persiana de un garaje enfrente del centro.

El siguiente en realizarla, la ha colocado en un callejón cercano al centro, me ha explicado el por qué, luego se verá en las conclusiones. Dice que ha disfrutado mucho realizando esta actividad.

Y por último, se ha fotografiado a la pareja que decidió realizar su obra juntos, sus siluetas no fueron recortadas, sino que, las dibujaron directamente sobre el cartón, pintándolas de negro y dibujando una serie de ladrillos al fondo, querían que fuese una simulación de sus sombras.

Han decidido colocarla a la entrada del centro, pegada a la pared.

Una vez realizadas todas las fotografías finales les pedí que me hicieran un breve comentario, una reflexión del por qué eligieron ese lugar para colocar las siluetas y su opinión de la actividad propuesta.

OPINIONES SOBRE LA ACTIVIDAD REALIZADA.

Hombre, 40 años.

He elegido la cocina porque no me apetecía hacer la actividad.

La silueta me ha servido para desconectar y trabajar en equipo.

Hombre, 39 años.

Porque me gusta cocinar. Me tiro horas en la cocina y me gusta fumar.

Me ha parecido bien.

Piensas, estás entretenido, estás con os compañeros, he aprendido a usar los polvos de pigmento. Estoy contento, ha habido compañerismo.

Hombre, 70 años

Elegí el sitio botánico porque me gusta mucho la naturaleza y me pareció un sitio muy especial.

Me he sentido muy a gusto con este ejercicio, pues me ha valido como entretenimiento y cómo poder pensar para poder hacer mi imagen, por lo cual

he tenido una experiencia muy confortable en el caso de encontrarme a gusto con dicho ejercicio.

Hombre, 61 años

He elegido este lugar porque las fotos en la naturaleza son muy agradables, y se respira mucho mejor.

Estoy muy a gusto, la experiencia es muy buena, vengo muy a gusto y los compañeros son muy agradables. Muchas gracias por todo lo que me estás ayudando. Besos.

Mujer, 41 años

He elegido ese lugar por la vegetación que había y porque para mí ha sido idóneo por la ubicación.

Para mí, además de una experiencia muy educativa, ha sido también gratificante, porque lo he pasado muy bien y creo que he sido bastante creativa y la única en no pintar, haciendo una creación bastante “brillante” en todos los sentidos. Estoy súper satisfecha de lo aprendido.

Mujer, 44 años.

Obra: Libertad y saliendo a flote.

La silueta la he puesto en el parque porque tiempo atrás yo me sentaba muchas tardes en el mismo sitio, todas las tardes cuando me encontraba mal, en una de las etapas de mi vida más delicadas.

Me ha servido esta experiencia para desarrollar mi capacidad creativa de reflexión y seriedad y me ha servido para aprender cosas innatas en mí.

A la carga de nuevo tras el duro bache de tiempo atrás.

Hombre, 39 años.

Bueno, ha sido un ejercicio peculiar, en donde, se pone entusiasmo para realizar o plasmar la persona en un muñeco, ya que se trata de ser uno mismo en un muñeco.

Yo he cogido mi gran hobby como es el fútbol y el equipaje que siempre he llevado/me ha gustado: amarillo y negro. Ha sido un ejercicio en el que, al poner: entusiasmo, interés... la mente está ocupada y no se cruzan los cables o tienes otros pensamientos.

Me he sentido cómodo, ilusionado; me he divertido y he desarrollado actividades que tenía escondidas/desconocidas.

Hombre, 39 años.

Me he sentido a gusto, dejándome llevar por mi imaginación. Con el fondo negro y los colores, me pensaba que estaba volando sobre el universo.

Para mí, significa la conquista de los reyes, luchando por su país, con sus guerrilleros, en las antiguas batallas... También puede ser una aparición o un ser o espíritu, que en las antiguas torres de países han dejado sus antiguos huéspedes.

He elegido la torre, porque son altas y están cerca del cielo, y porque es una fortaleza para guerrear.

Mujer, 74 años

Me gustaba el sitio, porque había una menina, a parte no quería salir del centro.

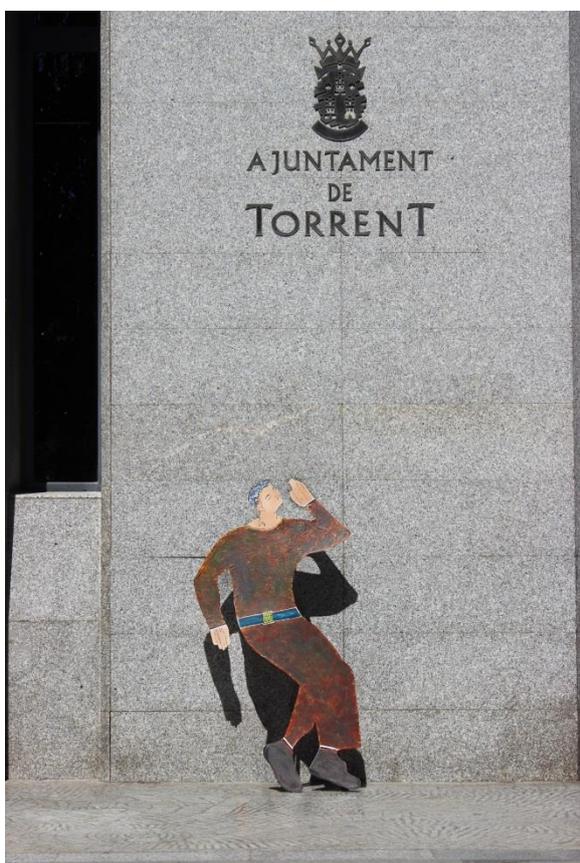
He estado muy a gusto pintando. Ha habido mucho compañerismo, mucha ayuda. Estoy muy a gusto.

Hombre, 52 años.

He puesto mi figura en el callejón porque es como la vida misma, es como nos hemos encontrado nosotros, metidos en un callejón creyendo que no había salida, pero me he dado cuenta que la vida nos da una segunda oportunidad y ese callejón tiene otra salida y esa es la que yo quiero.

Esta actividad me ha servido para hacer una participación en colectividad, dinamismo y relajación.

Hombre, 62 años.

El lugar lo he escogido porque creo que es un sitio original.

Ha sido una experiencia única, es una experiencia de aprendizaje y relajación. Me gustaría seguir.

RESULTADOS.

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios para todos, para el grupo, las psicólogas de ARTIC y por supuesto para mí.

El grupo ha trabajado en equipo, se ha involucrado de lleno en la actividad, unos más que otros, pero aun así han sabido aprovechar los tiempos dados para realizar las siluetas.

Aunque algunos fueron más reticentes a la hora de colocar la silueta, (no querían que se les relacionara con dicha actividad en el exterior) Otros, sin embargo, han conseguido darles un valor simbólico, y han conseguido expresarse a través de ellas. Han hablado sin decir palabra, a través de sus trazos, colores y formas, han explicado lo que sentían y lo que querían que el mundo supiese de ellos.

También ha habido casos, como es el del sujeto K, en el que las trabajadoras de ARTIC y yo, nos pensábamos que su silueta tenía un trasfondo político, ya que la había colocado en un lugar como es el ayuntamiento. Pero para nuestra sorpresa, simplemente le parecía un lugar original; eso nos sirvió también para ver que buscamos connotaciones dónde no las hay. El peligro de la interpretación.

6. CONCLUSIONES

Cuando comenzamos la carrera en Bellas Artes desconocíamos completamente el mundo de la Mediación artística, hasta que en las presentaciones del Máster de la UPV hace ya un tiempo, descubrí el Arteterapia. A partir de entonces indagamos en torno a esta nueva disciplina y nos animamos en ver cómo sacar el máximo partido a la formación de Grado en Bellas Artes para luego, poder vehiculiza lo aprendido en otro camino profesional pero a través del arte.

Nos gustaría destacar nuestra humilde satisfacción, por habernos atrevido a embebernos de este mundo de la Mediación Artística como aprendices, ya que además de parecernos tremendamente interesante, creemos que es un recurso fantástico para trabajar desde lo que ya conocemos que es el Arte, aplicando la otra mirada y metodología, con el grupo de Alcohólicos Rehabilitados.

El resultado, consideramos ha sido más que satisfactorio, se ha conseguido que este grupo de personas pueda expresarse a través de sus obras, sin necesidad de ser grandes artistas, sino simplemente apreciando las técnicas o las herramientas que manejan.

Hemos conseguido en las diferentes sesiones que se animen hablar y expresar sus sentimientos, incluso aquellos que más les oprime, por medio del arte; dejándose llevar por la creatividad, algo que deberíamos tener todos presente. No solo por ellos, sino para cualquier grupo, ya sea en colegios, institutos y otros. Así lo expresa Noemí Martínez Díez, Doctora en Bellas Artes y Directora del Master en Arte Terapia de la Universidad Complutense de Madrid:

La creatividad debe estar presente en todas las facetas de nuestras vidas, aún las que creamos menores, es un estilo de vida. Promover la creatividad implica crear una atmósfera que promueva las capacidades de libertad individual, que haga posible que las personas construyan sus propios modelos de reconocimiento.¹³

Se ha generado un ambiente de apertura y colaboración, aunque al principio estuvieron un poco reticentes, provocando cierto rechazo y desinterés por el grupo, porque según ellos realizar trabajos plásticos lo consideraban como una actividad inútil, sumándole el miedo al ridículo por no poder realizar una obra “perfecta”. Pero a través de las diferentes sesiones fuimos logrando su confianza y conseguimos finalmente que se involucraran al máximo en el trabajo del taller.

Al final se estableció el vínculo y conseguimos que se sintieran seguros de contar y compartir conmigo todo sobre lo que estaban haciendo y el por qué de ello. También cambió su actitud y pasaron a estar animados con la idea de colocarse “ahí fuera”, donde el resto del mundo pudiera ver ese “Yo” en el que se habían reflejado.

Añadir por último, que ha sido complicado realizar un estudio de caso, porque todos y cada uno de los trabajos tenían un trasfondo muy interesante de investigar y nuestro conocimiento no podía ni debía ir mas allá; solo observar que sucedía y relatarlo.

Con todo ello concluimos este Trabajo de Fin de Grado y esta formación en Bellas Artes, para abrir una nueva etapa de nuestra vida, de la que esperamos el Arteterapia y la Mediación Artística formen parte de manera muy cercana y sigamos aprendiendo más, pero ahora en como utilizar lo aprendido en arte para la transformación social, la salud, la inclusión social y el trabajo comunitario.

¹³ Martínez, Noemi. Arteterapia y Creatividad. En Neuronilla.com (en línea) España: Fundación Neuronilla para la creatividad y la Innovación. (2004-04 26). (Consulta: 2016-05-17) Disponible en: http://www.neuronilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=257

7. BIBLIOGRAFÍA

ARNHEIM, R. *Hacia una psicología del arte. Arte y entropía*. Madrid. Alianza editorial, 1995.

A3UNO. *El Arteterapia*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:
<http://a3uno.wikispaces.com/Actividad+4.+Arteterapia>

BIOGRAFÍAS Y VIDAS. *Biografías y vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Frida Kahlo*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kahlo.htm>

CERDÀ, E. *Los Objetos Relacionales y el Arteterapia. Habitar la frontera: el pasaje entre el proceso de creación y la propuesta terapéutica en los objetos relacionales de Lygia Clark*. PDF: Universitat Politècnica de València. 2015.

CONRINUUM LIVE ARTS. *Imagen, acción y corporalidad en el trabajo de Lygia Clark*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:
<http://www.continuumlivearts.com/wp/?p=1198>

CUT ARTS STUDIO. *The world of scissor artist Karl Johnson. America's Premiere Silhouette Artist*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:
<http://www.cutarts.com/#picscutartscom>

DOMINGUEZ TOSCANO, M.P. *Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación*. PDF: Junta de Andalucía, Consejería de Educación y ciencia. 2013

FIDO PALERMO. *La influencia del psicoanálisis en la obra de Louise Bourgeois*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=371&id_articulo=7967

FIORINI, H.J. *El psiquismo creador teoría y clínica de procesos terciarios*. Colección: Música arte y proceso. Producciones agruparte, 2007.

GALIMBERTI, U. *Psicoanàlisi del cos: La Presència*. En: *Creació i Figura. Figura al segle XX*. Fundació Bancaixa, 1999.

GOETHE. HUMBOLDT, UNA PUBLICACIÓN DEL GOETHE INSTITUT. *Mediación artística*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:
<http://www.goethe.de/wis/bib/pri/hmb/the/156/es8622694.htm>

HETEROGENESIS. *Fusión del arte y la vida. Apuntes en torno a la obra de Lygia Clark*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:

<http://www.heterogenesis.com/Heterogenesis-2/Textos/hcas/H28/Narea.html>

MARTINEZ, Noemi. Arteterapia y Creatividad. En Neuronilla.com (en línea) España: Fundación Neuronilla para la creatividad y la Innovación. (2004-04 26). (Consulta:2016-05-17) Disponible en:

http://www.neuronilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=257

MUJERES QUE HACEN HISTORIA. *Mujeres que hacen historia. Breves biografías. Siglo XX Louse Bourgeois*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:

<http://mujeresquehacenlahistoria.blogspot.com.es/2011/02/siglo-xx-louise-bourgeois.html>

PROA. *Proa exhibiciones*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:

<http://proa.org/esp/exhibition-louise-bourgeois-vida-y-obra.php>

PSICOLOGIA Y MENTE. *Psicología clínica. Tipos de terapias psicológicas. Un resumen sobre las distintas formas de psicoterapia*. [Consulta: 29/06/2016]

Disponible en: <https://psicologiaymente.net/clinica/tipos-terapias-psicologicas#!>

PSYCIENCIA. *Una introducción al Arteterapia*. [Consulta: 29/06/2016]

Disponible en: <http://www.psyciencia.com/2015/11/una-introduccion-al-arterapia/>

PSYCIENCIA. *Arteterapia y análisis*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:

<http://www.psyciencia.com/2013/03/arte-terapia-y-analisis/>

RADIC, S. *Creació i Figura. Figuració al segle XX* En: *Creació i Figura. Figuració al segle XX*. Fundació Bancaixa, 1999.

ROB MULHOLLAND. *Rob Mulholland*. [Consulta: 29/06/2016] Disponible en:

<http://www.robmulholland.co.uk/>

TERAPIA HUMANISTA. *Terapia transpersonal, ¿Qué es?* [Consulta: 29/06/2016]

Disponible en: <http://www.terapiahumanista.es/terapia-transpersonal>

TERAPIA PSICOLÓGICA. *¿Qué es la terapia psicológica?* México, 2008.

[Consulta: 29/06/2016] Disponible en:

http://www.terapia-psicologica.com.mx/terapia_psicologica.php

TOLSTOI, L. *¿Qué es el arte?* Maxtor, Barcelona, 2012.

8. ANEXO.

ENTREVISTAS

MARIA COLOMER

1. Partiendo del perfil profesional que tienes: eres psicóloga, actriz, pedagoga, payasa... ¿Qué te animó a tocar tantos campos?

M.C: Pues realmente, yo creo que fue como ir caminando y vas encontrando. Siempre el teatro me había gustado cuando era adolescente, era muy tímida, entonces era algo como que lo veía como espectadora o lectora de textos de teatro. Primero quise hacer psicología, estudié psicología y pedagogía, durante un tiempo cursé todo y luego hice pedagogía, y cuando entras en el ámbito social a trabajar, cuando acabé psicología, dije bueno pues voy a darme el gustazo de aprender teatro, y ahí me enganche y decidí dejar el trabajo en el ayuntamiento, por dedicarme al teatro.

Participé en una campaña de teatre a la escola, de consellería.

En el teatro, la parte pedagógica siempre la he tenido, porque siempre he dado talleres, a niños adultos... a diferentes sectores de la población.

Y ya después pasar al payaso, pues porque conforme fui haciendo teatro a nivel profesional, teníamos un deje muy cercano algo excéntrico al humor y entonces fue fácil encontrarme con el payaso. Al igual con el Arteterapia, llego al Arteterapia porque está la psicología, el teatro, porque está también la parte de la pedagogía.

2. ¿Qué lo motivo a seguir en esa profesión, en lo que estás haciendo ahora mismo?

M.C: En lo que estoy ejerciendo, mira, fundamentalmente ahora, estoy centrada en la docencia, en dar clases y a ver también en la dirección y de vez en cuando actúo como payasa, poquito, me gustaría poder actuar más.

La docencia me encanta, es duro, es difícil, porque es un espacio a reivindicar, sobre todo lo que es la docencia no reglada. Trabajar en ámbitos en el mundo

de la cultura de lo social, siempre tienes que estar demostrando el trabajo que tú sabes hacer, pero bueno, me encanta trabajar dando clases de teatro, me enriquece mucho. Y payaso porque me divierte mucho, me gusta la improvisación, entonces me gusta entrar en ese punto de contar lo que normalmente no se cuenta. Y en el de dirección es en el que a lo mejor me siento un poco extranjera, pero me gusta mucho porque trabajo con gente joven, con muchas ganas, entonces sí, cuando dirijo algo, elijo, porque como no estoy en unos niveles de reconocimiento profesional entonces puedo escoger alguna propuesta y decir esto sí esto me interesa o me aporta.

3. ¿Caminas sola en todo esto, o te has unido a asociaciones o grupos afines?

M.C: En algunas cosas camino sola, intento no caminar sola, me gusta ir acompañada, en teatro, pues montamos una compañía de teatro. De payaso, tengo una compañera tenemos una compañía que se llama “La Mar Salà”. Algunas veces he trabajado sola, y mi compañera también, pero cuando estamos las dos juntas nos lo pasamos mejor.

Y en el máster, somos un equipo de mujeres, que nos lanzamos al proyecto y me siento acompañada. En la parte pedagógica algunas veces sí que trabajo sola, pero también tengo compañeros de viaje

En Quart de Poblet que llevo la coordinación de la escuela municipal de teatro, ahí tengo un compañero de viaje, un compañero de teatro de hace muchísimos años.

Intento ir acompañada, me gusta más compartir proyectos que ir sola. Pero bueno, a veces no hay más remedio.

4. ¿Cómo ha sido tu recorrido?

MC: ¿Mi recorrido? Yo lo veo como va siendo, en gerundio.

Creo que poco a poco, sin querer, o queriendo, sin plantarme a decir: “Esto ya nunca más”. Poco a poco sí que he ido eligiendo las cosas que más me gustan y de las que más disfruto. A veces son también las que más cuestan. Pero es algo que dicen, “Sarna con gusto no pica”. Entonces yo veo que mi trayectoria sí que hay una parte importante, una parte de compromiso, hay un compromiso y yo no puedo obviar que yo soy una persona con ideología, dentro de la medida de lo posible, en mi ámbito privado pues evidentemente no soy una persona militante de partido, no soy partidista, pero soy militante de lo social. Siempre he estado vinculada a movimientos sociales. Y eso de alguna manera

también ha marcado mi trayectoria profesional. Porque por ejemplo, se payaso, me llevo a entrar a la asociación de “Payasos sin fronteras”. Llegué a ser presidente de Payasos sin fronteras, estuve en la junta directiva mucho tiempo... En ese sentido de hablo de un poco más allá de lo profesional donde también la profesión da algo a lo social.

5. ¿Cuáles serían las principales dificultades de la profesión?

M.C: Las principales dificultades, que se lo digo sobre todo a mis alumnos y alumnas, les intento transmitir algo muy importante y es que el arte, es un trabajo, y que si no trabajas y no le dedicas horas, eso de que existen los genios y te viene la inspiración divina, no es cierto, tienes que echarle muchas horas aunque te puedan venir ideas muy brillantes tienes que dedicarle mucho tiempo a trabajar, entonces es un trabajo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando te contratan, yo he tenido problemas con políticos, con algún señor alcalde de un ayuntamiento, o con un concejal... o con un interventor que he tenido que ir y decir, ¿Por qué no me pagas? Yo voy trabajando, trabajo todos los meses, trabajo como tú, tú cobras tu sueldo, entonces por qué no me pagas. Entonces te dicen “¡Ay! ¿Pero es que no eres artista? Vivís del aire”. Pues no, los artistas trabajamos. Entonces me molesta mucho porque desde lo propio institucional no se habla del arte como un trabajo, como un trabajo que requiere toda una dedicación una preparación y que evidentemente se tiene que pagar. Por ejemplo el otro día hablaba con una amiga que es diseñadora gráfica, de los concursos de carteles o de diseño, entonces con la alegría con la que convocan concursos, que además te piden que presentes un proyecto, para luego no se sabe si te van a dar a ti el premio, que encima se lo quedan ellos y que además encima lo que te pagan es poquísimo dinero. Entonces no valoran el trabajo. Yo me encontrado muchas veces eso y te dicen Pues te cambian un taller de la noche a la mañana como si tu pudieras cambiar de la noche a la mañana. Vale yo estoy muy acostumbrada, eso lo tengo que decir, llevo muchos años dando clase, entonces soy capaz de ante un grupo determinado ver que el grupo necesita algo diferente de lo que yo tengo planificado y sobre la marcha cambiarlo. Pero eso es una cosa porque lo necesita el grupo. Pero cuando te viene alguien de fuera que te dice “No tu... es que los artistas... como lo lleváis en la sangre os sale” .Y no... Y reivindico que el arte es un trabajo.

6. ¿Con qué colectivos trabajas?

M.C: Bueno, pues he trabajado con diferentes colectivos, en estos momentos para ir a lo concreto, estoy trabajando en el máster son alumnos, son personas que han acabado, tienen su grado, algunos están trabajando, tienen un perfil muy concreto. Luego trabajo con una escuela concertada donde el

teatro no está dentro de la actividad del aula pero si que es enseñanza obligatoria dentro de la escuela, va dentro de su propio currículo.

7. ¿Has trabajado alguna vez con el colectivo de AA?

M.C: No, fíjate, cuando yo estaba estudiando psicología, crearon un grupo para ir al psiquiátrico de Bétera, para acercarnos al mundo de la droga. En vivo y en directo. Y sí que estuve yendo a un ala de los pabellones de los que iba, entré al pabellón de alcohólicos, desde el lugar que nos daban trabajaba, con las dinámicas de grupos y tal... Pero luego realmente a nivel profesional no. Trabajé con ellos de una manera voluntaria y externa, observando, y participando desde un lugar el cual no es el activo directamente.

El caso es estar ahí y acompañar, acompañar es fundamental. Yo a veces a lo largo de todos estos años trabajando, en mi trabajo he dicho yo no enseño yo facilito el aprendizaje, facilito la expresión, facilito que el otro haga, mi función es acompañar, estar ahí junto a las personas que están haciendo el trabajo creativo.

Quienes son realmente creativos son ellos, los pacientes, clientes, usuarios... depende del ámbito de dónde vas a trabajar.

8. ¿Cuál es su propuesta de trabajo? Por ejemplo en un hospital.

M.C: Dependiendo del sitio, sí que miro mucho las posibilidades de las personas, pero no las posibilidades, una ficha, una ficha médica, una ficha con un diagnóstico, pues hay cosas que te limitan mucho y tienes que ir con mucho cuidado, fundamentalmente lo que me planteo de entrada es primero establecer un contacto que me posibilite la desinhibición de la persona con respecto al trabajo que yo voy a llevar a cabo, porque en definitiva la actividad en sí o las actividades concretas, para no son importantes, porque eso son herramientas para que la persona se encuentre a si misma pueda crear, pueda hablar de cosas que necesita que quiere... Y expresarse no solo con la palabra sino también con su cuerpo, entonces yo me planteo eso, la primera es un poco romper con la barrera de inhibición, ese miedo que se tiene. Todas las personas tienen una parte artística, unas gas de creación, que muchas veces se frena por el miedo de desarrollarlo, entonces esencialmente, cuando vas tienes que decir "Ey que tú puedes y no pasa nada, y aquí donde estamos no te preocupes porque no estás en exposición, no estás en exhibición sino que todos formamos un grupo y todos estamos aquí" Fundamentalmente es esa

parte de encontrar ese punto de desinhibición de entrar en la propuestas en el juego, mi propuesta es “vamos a jugar”.

De entrada aunque yo me haya podido establecer una propuesta, en base a los contenidos fundamentales de teatro y yo me haya hecho una programación, esa puede variar en base al grupo.

El objetivo que yo quiero lograr es la auto aceptación, aumentar la autoestima, reconocerse, sentirse bien consigo mismo, ser capaz de trabajar con la espontaneidad, desarrollar la escucha, la interna y la externa.

Para mí no es tanto el que concreto sino el cómo y el para qué.

4. ¿Qué beneficios, físicos, cognitivos y corporales aportan pueden llegar a tener las actividades que realizas? ¿Y qué es lo que nos puede ofrecer, en qué casos es más útil?

M.C: Yo creo que el teatro es bueno para cualquier persona, sí que es verdad que luego hay unas pequeñas limitaciones. Pues por ejemplo, yo te explico a lo mejor qué es lo fundamental que podemos trabajar con el teatro a nivel de lo que te estoy hablando “Como herramienta de crecimiento personal o como herramienta para ayudar en momentos determinados de una persona” Te ayuda a expresarte, a expresarte más allá de las palabras, con tu cuerpo, expresar las emociones a poder gestionarlas, a trabajar la autoestima, a trabajar la concentración en la tarea, a trabajar el contacto con el otro, la relación, por lo tanto favorecer la empatía... Ofreces tu cuerpo tu mente y tu corazón para que el personaje crezca (empatía básica en el teatro). También favorece la espontaneidad, los niños son espontáneos, y lo vamos perdiendo porque la sociedad nos lleva a ser cuadrículados. Es fundamental en la vida jugar, para mi es la base fundamental del aprendizaje, si no te lo pasas bien, si no disfrutas, difícilmente entiendes lo que estás haciendo, y difícilmente se te va a quedar. Entonces si todo aprendizaje está basado en el juego, que en definitiva es experimentar, probar, favorecer la curiosidad... Pues todo esto es el trabajo en el teatro. Con los niños es reforzar esto que ya está y con los adultos es recuperar ese niño interior y que puede salir fácilmente. Todo esto es beneficio.

¿Qué es la mediación artística? O para ti ¿qué no es mediación artística?

M.C:¿Qué no es mediación artística? Pues mira por ejemplo en un taller comunitario que está dentro del ambiente cultural, en el que fácilmente hay talleres artísticos, de diferentes disciplinas, entonces que no sería mediación artística, si yo únicamente lo que hago es, aunque se lo pasen bien y disfruten, fundamentalmente lo que trabajase fuesen los contenidos, (la conciencia corporal, situaciones de improvisación, la espontaneidad, la capacidad de

respuesta rápida, la respiración...) Esa sería mi misión y mi finalidad, estaría dando un taller técnico. Si mi lugar es la mediación, ahí todo eso son unas herramientas, para poder trabajar en valores, trabajar con la persona, para mí lo importante no es que aprendan la excelencia en el dominio de esa técnica, sino justamente otra cosa, que sería todo esto en beneficio de la persona, favorecer la comunicación, la integración... Tú tienes que estar ahí, con ellos, acompañando, haciendo que sientan que son creativos, que se les escucha, que son válidos, que se les atiende, que pueden expresar sus emociones, sus sueños sus ideas... entonces todo eso es la mediación. No es simplemente un taller, aunque también es muy importante y tiene una parte terapéutica, ya que toda la persona disfruta rompiendo las reglas, disfruta dibujando, pintando, tocando música... esa parte del disfrute y sentirse realizada como persona lo tiene cualquier disciplina artística. Ahora si realmente, lo que son los contenidos pasa a un segundo término y pasa a ser importante el cómo y el para qué, ahí estas pasando al trabajo de mediación.

¿Cómo comienza su relación con la mediación artística?

M.C: A veces casi sin saberlo, yo doy talleres desde 1984, y fue con niños, y conforme iba dando los talleres me iba dando cuenta de algo importante, que era que yo tenía que escuchar a quien tenía enfrente. Entonces yo ya poco a poco me iba colocando en el lugar de acompañar y no en el de enseñar, y poco a poco fueron apareciendo pues por ejemplo en salud mental, me proponen un taller de expresión y teatro. Y ahí es donde realmente me doy cuenta que yo no puedo dar un taller de teatro al uso, yo tengo que trabajar desde el lugar en el que a ellos les sirva no desde el que me sirva a mí. No donde yo como profesional voy a quedar bien porque domino el tema. Eso va a quedar en algo secundario, que si no se me ve casi mejor, porque es el otro el que cuenta.

Primero fue por una necesidad de ayuda al otro y luego ya no es tanto la ayuda sino el punto de yo te acompaño porque el que lo tienes que hacer eres tú, porque realmente todo el proceso de empoderamiento quien lo tiene que hacer es la propia persona. Por mucho que le digas a una persona lo que tiene que hacer es ella quien lo tiene que hacer. Por eso lo que tú puedes hacer ahí es estar acompañando y ofreciendo desde tu lugar desde tu saber hacer desde tu conocimiento artístico el cómo puede hacer y quien lo tiene que hacer es la persona.

¿Cómo se puede posicionar un graduado de BBAA en el ámbito de la mediación?

M.C: Yo aprendí mucho de una compañera que tuve en un programa de integración a través del arte en la escuela. Y entonces, en las escuelas que estaban dentro de este proyecto, entrabamos a trabajar, sobre todo al

principio, entrabamos en cada escuela 4 disciplinas (Música, que ya estaba en la escuela, una de plástica, una de danza y una de teatro) Entonces la danza siempre estaba muy próxima porque muchas partes en común, del trabajo con el cuerpo y tal y la música también con el teatro, pero la plástica para mi era un mundo desconocido. Y el gran abanico de recursos que tenéis con los que se pueden trabajar y aplicar en la mediación son fundamentales, el collage, la animación, la ilustración... hay cantidad de recursos que se pueden trabajar y que de hecho hay gente que han trabajado y trabajan con ellos.

Desde bellas Artes tenéis un campo muy amplio, tenéis muchos recursos para trabajar.

¿Cómo ves el futuro del Arteterapia y la mediación artística?

M.C: Desgraciadamente fantástico. Yo estoy segura de que seguramente no tarde, tardara por la cuestión económica, porque todo esto cuesta dinero, pero llegara a hacerse, directamente estudiaras arte terapia, porque realmente creo que se está demostrando, el arte lo ha demostrado a lo largo de la historia, la importancia que tiene para el ser humano, el arte es fundamental en el desarrollo del ser humano. El teatro es el espejo de lo social, necesitamos mirarnos para saber de nosotros. Nos miramos en el arte, porque de alguna manera nos confrontamos como personas, de la misma manera que nos confrontamos con el otro, y así es como vamos construyendo nuestra identidad como personas. Con la familia, padres, los amigos los lugares que vas ocupando en el mundo y con esos otros vas construyéndote tu propia identidad y sale de ti. También en general la sociedad sabe por lo que le dice el arte, nos miramos en el arte, nos miramos en las pinturas de Picasso nos miramos en las pirámides de Egipto, ahí es donde encontramos el sentido del ser humano realmente, es fundamental, yo creo que eso ha estado muchas veces de determinados poderes han querido apartarlo porque claro el arte para todos no es bueno porque la capacidad crítica de las personas se incrementa, entonces no queremos personas creativas, criticas, queremos personas que trabajen en una cadena de producción. Entonces siempre ha habido en la historia momentos de interés y manipulación fuertes, y luego en el momento en el que estamos en el que realmente si somos capaces de entender eso, de entender ese espacio en donde el arte se una a la terapia para poder transformar para poder, a no tanto a nivel global la social, en transformarnos a nosotros como personas. El arte nos ayuda a asumir riesgos.

Creo que por una parte que es bueno y ese cambio social que se va dando poco a poco y que viene abalado por toda la historia del arte, o del arte en la historia. O por otra parte, creo que desgraciadamente vamos a ser más útiles de lo que quisiéramos porque creo que la sociedad en la que estamos viviendo cada vez produce más anormalidades psicológicas, más malestar, más

desafección, mas desapego, en vez de favorecer la inclusión estamos favoreciendo la exclusión, desgraciadamente, aunque hay la otra parte positiva, el tipo de vida que estamos llevando, de hecho la OMS ya decía que las enfermedades mentales se iban a incrementar. Entonces es ahí donde el Arteterapia va a tener su futuro. Y ahí es donde está el punto de desgracia, porque por otra parte, mientras esté como ayuda a crecimiento personal, a nivel de desarrollo de creatividad, ese proceso de ser mejores personas cada día, que va pasando en nuestra vida. Ahí es fantástico, pero por la otra parte, desgraciadamente vamos a ser muy necesarias.

CHRISTOPHE DE VAREILLES

He leído que trabajaste con personas con problemas con el alcohol. ¿Cómo es trabajar con este colectivo? ¿Qué tipo de talleres realizas?

He trabajado 10 años con internos con sida, y he encontrado personas toxicómanas. En este contexto, tenía algunos vínculos en el servicio del hospital, de la “adictología”, me dijeron que buscaban un Arteterapeuta, para hacer un taller y acompañar a las personas, es una gran oportunidad. La relación con el alcohol drogas, es una cosa que me interesa porque, es un tema muy importante en la vida de cada uno, nos conocemos cada uno, una persona familiar de su entorno que es tocado con este problema. He trabajado 10 años en este servicio.

Es un taller de pintura dibujo, arte plástico, pero la pregunta para mí no es un taller de creación artística es un taller de ejercicio de la libertad; el vínculo con la dependencia es quizás un taller puede ser un lugar de ejercicio, con más libertad, no con libertad absoluta, sino cómo construir paso a paso un poco más de libertad. De decisión hoy de hacer una cosa de aceptarla de pasar a otra cosa y paso a paso evitar un tiempo un lugar para un proyecto parece muy poco y es muy importante para una persona con dependencias. Porque son personas que no pueden encerrarse en un límite, que necesitan huir, toda la problemática es no ser lo mismo, no estar aquí no ser yo, hay mucha angustia.

Es muy variante al trabajar con ellos, hay personas que no entienden el sentido de hacer un taller de pintura y el vínculo con el alcoholismo o la dependencia, hay personas que toman la propuesta y que hacen un gran avance en el encuentro con sí mismo.

Me acuerdo de una mujer que en el taller del hospital, me dijo que el taller era muy bonito y que debería conocer a su nieta de 4 años que le gusta mucho el dibujo y le dije pero la tu nieta no es alcohólica, la razón de este taller no es ser

artista es ejercer su libertad, tu libertad de decir sí o de decir no, de escoger y acabar.

¿Cuáles serían las principales dificultades de la profesión?

La dificultad principal me parece el saber decir no, porque el deseo de las personas que acompañamos puede “comernos” puede ser sin fin, hay personas que piden un poco más tiempo, más proximidad, atención... Es importante saber separar, poner una barrera sin convertirse en funcionario, realizar una justa proximidad.

¿Cómo de necesaria ves el Arteterapia?

Para mí lo necesario es jugar, soñar, imaginar, relacionarse... y traspasar los límites y ser acompañado, el Arteterapia es una forma posible, pero un niño que juega no necesita más, el Arteterapia es útil para personas, El Arteterapia puede ser útil para personas que no tienen más capacidad que jugar y soñar, es una manera de contactar con el espacio del juego, que es una capacidad de ver más allá, de hacer proyectos, construirlo, y también de reintegrar parte de su identidad que hemos olvidado.

¿Cómo has llegado a hacer versiones de cuentos?

Trabajar sobre los cuentos, en un taller, vi una persona que era pintora y la imagen de pulgarcito me vino y vi a esta persona que no podía caminar sin encerrarse en un espacio de seguridad, y me apareció el tema de pulgarcito, otros cuentos me han parecido un resumen de etapas esenciales de la vida humana, encerradas en imágenes muy simples que pueden hablar a niños adultos viejos, culturas... es una forma muy interesante porque son imágenes que nos hablas de nosotros, imágenes dinámicas.

Cómo es tu evolución profesional.

Cuando acabé mis estudios de artes, literatura y filosofía, salí de los libros y me encontré con la gente. Y en esos momentos trabajaba con niños con dificultades, de fracaso escolar, dificultades de inclusión y se encontró con otros retos que no tenían que ver con la educación formal, y eso le hizo pensar en otras cosas. Y desde entonces se sintió muy cuestionado por esos niños que no tenían interés en la cultura y les pregunto que venían a hacer aquí, que vienes a darnos, que vienes a buscar de nosotros, ese primer año me sentí muy rechazado. Y eso me llevo a una reflexión personal de cómo puedo abrirme a sus preguntas, necesidades y problemas. Y también además de trabajar con estos niños trabaje con personas con dificultades mentales. No hablaban, no andaban...

Y ahí tuve que poner la cuestión de para qué sirve esto y quien o cómo puedo ayudar, y eso me permitió recuperar una parte de mi identidad y personalidad que había dejado un poco a parte. Fue una manera de reconectar con otra parte de las conexiones de la personas y con una conexión con el arte.

¿Cómo consigues desvincularte de lo emocional cuando trabajas?

Es esencial que cada uno de nosotros, trabajemos nuestras propias emociones. Porque nuestras propias emociones, nos dan una indicación de lo que necesitamos son como señales que nos indican el camino. Nos pasamos la vida intentando prohibir nuestras emociones. Cuando eres niño y lloras siempre hay un adulto cerca que te dice no llores más no estés triste, y cuando estas rabioso te dicen que te calmes... Entonces si anulamos tanto nuestras emociones que luego somos incapaces de reconocerlas y también de poderlas utilizar que nos puedan ayudar a nivel profesional. No es tanto separarse de las emociones sino el poder apoyarnos en ellas.

Y muchas veces vemos que en el marco profesional hay también esta cuestión como que profesionalmente nos dan esto marcos de trabajo no podemos ser nosotros mismos. Tenemos que mutilar quienes somos.

Si por tanto podemos reintegrar las emociones, el profesional también puede. Por ejemplo cuando ves a alguien cuando hace algo interesante y te produce esa sensación de agrado y está ahí no tenemos que esconder lo que sentimos, sino poderlo compartir. Y cuando pasa al contrario, que algo te irrita, no tiene sentido esconderlo sino ver cómo podemos apoyarnos en eso para continuar la relación. Cuando yo estoy enfadado e intento que no se note todo el mundo lo ve.

HOJA DE CONSENTIMIENTO PARA PUBLICAR LAS FOTOGRAFÍAS.

Torrent, 21 de Junio 2016

Debido a la realización del Trabajo de Final de Grado, escrito por Esther Melero González.

Debo informar que:

-Las fotografías realizadas en las sesiones, se harán públicas en la página web del centro. (Universidad Politécnica de Valencia)

-En dichas fotografías no aparecen en ningún momento el rostro de cualquiera de los participantes en el proyecto.

Si está de acuerdo con ello, solicito firme la autorización correspondiente para permitir publicar las fotografías realizadas.

Reciba un cordial saludo.

Esther Melero González.

FIRMA.