

Alfageme de la Fuente, Natalia.

Arte y arteterapia.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación.

PALABRAS CLAVE

IBA, hospitalización infantil, proceso creador, arte, arteterapia.

KEY WORDS

ABR, child hospitalizacion, creative process, art, art therapy.

RESUMEN

La tesis de máster que se presenta es un proyecto llevado a cabo en el marco de la formación y prácticas en arteterapia del Máster Interuniversitario (UAM, UCM, UVA) de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social

Dicho proyecto, que se realizó entre enero y mayo de 2013, se encuadraba dentro de un contexto bien definido: el Proyecto de Investigación Camas de Colores, que se viene desarrollando desde el año 2010 en el Área de Pediatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid).

La tesis planteada se dirige a explorar la conveniencia de utilizar el discurso artístico como vía comprensiva del proceso arteterapéutico, considerando el hecho de que los procesos arteterapéuticos se desarrollan prioritariamente atendiendo al lenguaje y los procesos artísticos y aportando recursos que facilitan el ajuste y efectividad de la intervención arteterapéutica.

Para ello se plantea una "Investigación Basada en las Artes" (IBA) dónde se elabora una creación artística por parte de la arteterapeuta en paralelo a la intervención arteterapéutica, que sirve como vía exploratoria para comprender y profundizar en la realidad del contexto. Se parte del concepto de representación, como forma en que la arteterapeuta da sentido a las sesiones, planteando los resultados y análisis de la investigación a través de la obra plástica y de narrativas visuales.

Para esta investigación se ha trabajado con dos roles diferentes de la investigadora; arteterapeuta y creadora. Es importante saber diferenciar el uno del otro y trabajar desde el que corresponde en cada momento. Ello permitirá ha permitido que se enriquezcan y que haya conexiones diferenciables y compatibles entre ambos.

El resultado de esta investigación ha servido para evidenciar como el proceso artístico, de un caso concreto, puede ayudar a comprender y profundizar en la intervención arteterapéutica y por lo tanto a comprender mejor el estado de ánimo de los niños, niñas padres y madres, promoviendo un cambio de foco atencional por parte de la arteterapeuta, más ajustado a la realidad de los pacientes.

ABSTRACT

This Master Thesis introduced is classified in the training and practice in Art Therapy of the Master in Art Therapy and Artistic Education for the Social Inclusion.

This project is developed from January '13 to May of the same year. It is a part of a well defined context: Coloured beds research project, developed in 2010 in the Pediatric Area of the University Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid).

The outline thesis aims to explore the advantage of using the artistic speech in order to understand the art therapeutic process. Considering the fact that therapeutic process are developed attending the language and the artistic projects as a priority, providing resources that ease the adjustment and effectiveness of art as a therapeutic procedure.

For this, a "Arts Based Research" (ABR) is set out, an artistic creation is developed by the art therapist in parallel to the art therapeutic procedure, which is useful as a exploratory way to understand and go into detail about the context reality. From the representation concept is a way in which the art therapist gives sense to the sessions, contemplating the results and the analysis of the research through the plastic work and visual narratives.

For this research we worked with two different researcher roles; art therapist and creative. It is important to distinguish between these roles in order to ensure appropriate interventions are delivered in a timely manner. This would allow them to enrich and make distinguishable connections between them.

The result of this research was useful in clarifying that the artistic process, of a specific case, can help to understand and interrogate the art therapeutic procedure and therefore, to better understand the children and parents mood, promoting a change of the attentional focus from the hand of the art therapist, more adaptes to the patients reality.

INTRODUCCIÓN

Crear es una facultad humana que nos pone en contacto con la parte interior y exterior de nosotros mismos; para los niños esta acción es natural y espontánea. Es por ello que la arteterapia en la hospitalización infantil sirve como una vía para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes.

Esta investigación se plantea a partir de dos visiones acerca del arte, relacionadas con las diferentes necesidades que llevan a una persona a comenzar un proceso de creación artística. Por un lado, como un impulso generado por el placer de llevar a cabo la acción de crear; una necesidad primitiva que todo individuo posee. No existe, por lo tanto una intención por parte del creador de exponer su obra al público y normalmente esta fuera de todo el entramado artístico que seguramente desconozca.

Por otro, una necesidad más trascendente, mediante el cual se quiere dejar un legado y encontrar reconocimiento en el ámbito expreso del arte. Existiendo una necesidad por parte del artista de ser reconocido por el otro, necesitando al público para poder cumplir el deseo de reconocimiento y atención.

A partir de estas dos premisas se formula el concepto de arte que interesa para esta investigación, distinguiendo el trabajo de creación de los niños hospitalizados y el proceso artístico que ha llevado a cabo la arteterapeuta.

En el marco del proyecto se ha realizado un proceso de reflexión del proceso creador de la arteterapeuta como un medio no sólo para la comprensión de su trabajo artístico, sino, como vehículo para la comprensión y ajuste de la intervención en un proceso de arteterapia.

La investigación se articula sobre la base de un trabajo de intervención que atiende a tres aspectos fundamentales:

- Necesidad de atender de forma global a la persona del paciente.
- Potencial del arte como vía de conocimiento de la realidad.
- Concepto de arte.

Su finalidad es exploratoria y descriptiva, y tiene como objetivo principal: explorar los beneficios que aportaría una forma de intervención arteterapéutica que incluya la utilización del pensamiento-acción artística como vía para su comprensión.

Se encuadra dentro de un contexto bien definido: el Proyecto Camas de Colores, que se desarrolla desde el año 2010 en el Área de Pediatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid). A través de este proyecto se pretende dar lugar a un espacio distinto dentro del medio hospitalario, focalizado en la "normalidad" y la salud, desde el que facilitar a los niños y niñas la

integración de la experiencia de hospitalización, reducir posibles sentimientos de miedo e incrementar el bienestar percibido y la percepción del control.

La arteterapia es una actividad asistencial que se ofrece a los pacientes ingresados para facilitar la integración de la experiencia hospitalaria. El niño o la niña está más cercano a otro tipo de lenguaje que no es el verbal, por lo que el arte resulta una excelente vía de expresión y comunicación, que puede procurar recursos personales para el afrontamiento de la nueva situación.

Dentro de este marco se plantean las dos preguntas que inspiran esta investigación:

¿Qué aportaría la elaboración artística de la arteterapeuta a la comprensión de todo aquello que moviliza el proceso arteterapéutico?
¿Qué aportaría en relación con aspectos específicos del ámbito clínico?

A partir de aquí, se diseña un proyecto de investigación bajo el formato de Investigación Basada en las Artes (IBA), que pretende encontrar respuesta a algunas preguntas clave, pero también generar propuestas que puedan ser de utilidad en el ámbito clínico arteterapéutico.

DESARROLLO

PROCESO CREADOR

Entendemos por proceso creador; aquello que responde a la necesidad de transformar o intervenir en la realidad del ser humano, y supone un hacer que activa áreas del psiquismo que lo implican en su totalidad.

El pediatra y psicoanalista Donald Winnicott sostiene que el impulso creador aparece en una etapa muy temprana del desarrollo del ser humano y le acompaña toda su vida. "El impulso creador es algo que se puede entender como una cosa en sí misma, que por supuesto es necesaria si el artista quiere producir una obra de arte, pero también como lo que se encuentra presente cuando cualquiera (...) contempla algo de forma saludable".¹

Y en este sentido afirma que vivir de una manera creativa es saludable "cuando se pierde la experiencia creadora, desaparece el sentimiento de una vida real y significativa".²

La activación de la creación posibilita la aparición de nuevos significados, de nuevas formas de subjetividad que no existían previamente; así como de estrategias dirigidas a: detectar estados mentales, discriminar entre realidad e irrealidad e integrar la experiencia.

Genera además un espacio que no sólo responde a la lógica: imaginario o de ficción, que se superpone al espacio real; y la percepción de un tiempo subjetivo, que no necesariamente se corresponde con lo cronológico.

Desde el punto de vista del artista, el proceso responde además a una intención para transformar e intervenir el ámbito de lo propiamente artístico.

El psicoanalista Héctor Fiorini habla del proceso de creación en relación al campo de lo posible que se contrapone al campo de lo dado y de lo ideal o, dicho de otra forma, aquello que no está todavía y que es lo posible respecto a lo ideal "surge el pensamiento de lo posible como horizonte de existencia, concepto que a nuestro criterio señala todo un espacio del psiquismo, espacio en torno al cual se ordena la creación como proyecto".³

Fiorini Entiende el espacio de lo dado, como aquello que pertenece a la realidad interna y externa de un sujeto que nunca crea de la nada, sino sólo a partir de su propio mundo. "Mi teoría es que la activación de un sistema creador en el psiquismo será la que trabaje en el terreno de aquellas capturas movilice sus objetos arcaicos y los haga entrar en nuevas tramas de sentido".⁴

¹ Winnicott, donald: "Vivir creativamente". *Obras completas de Winnicott*. Psikolibro blogspot, 1970, p.98

² *Ibid.* p.99.

³ Fiorini, héctor: *El psiquismo creador*. Editorial Agruparte, Vitoria, 2007,p.16

⁴ *Ibid.* p.15.

De igual forma que cuando un pensamiento cobra realidad al representarse a través del lenguaje verbal, el lenguaje artístico permite exponer ideas, sentimientos, deseos, etc y traerlos al ámbito de la conciencia, de la reflexión y de la comunicación. El proceso y la obra procuran un medio donde el sujeto explora e interviene en el mundo, llegando así a comprenderlo y a comprenderse de manera más auténtica.

María Dolores López Móndejar afirma que "Finalmente, la obra, una vez expuesta a los otros, en toda su materialidad, establece unos lazos afectivos y cognitivos con el mundo que permite al autor sentirse reconocido y no aislado".⁵

En este sentido, el artista genera a través de sus obras, puntos de conexión entre sus pensamientos, sentimientos, percepciones etc y los de quien las contempla. "Es como si el artista pudiese observarse a sí mismo sufriendo, convertirse en un personaje desesperado y, descentrándose de él, narrar lo que a ese personaje le pasa. Esta capacidad de observación y descentramiento lo sitúan en un más allá del dolor, en un dolor que adquiere sentido, y por lo tanto es más soportable y llevadero, un dolor que se generaliza y nos habla de lo humano, que trasciende lo singular para convertirse en universal y servir de consuelo, así, a todos los hombres".⁶

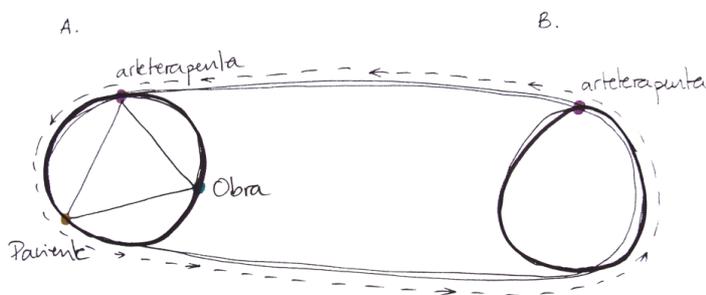
Los procesos creadores activan dinámicas dirigidas a la expresión, comunicación y representación de; emociones, conflictos, deseos que sortean muchas de las censuras a las que están sometidas las palabras de forma que existe mucha más permeabilidad consciente e inconsciente.

LA CREACIÓN ARTÍSTICA COMO VÍA EXPLORATORIA Y COMPRENSIVA DEL PROCESO ARTETERAPEUTICO.

Tras un primer tiempo que sirve de contacto y familiarización con el contexto en el que se está trabajando (protocolo hospitalario, personal sanitario, aparataje, horarios etc.), la arteterapeuta se plantea la posibilidad de incluir como vía comprensiva del proceso arteterapeútico la creación artística. De esta forma se persigue generar dos vías discursivas: una que podría denominarse reflexiva (basado en el pensamiento reflexivo lógico) que atiende a la argumentación consciente desde la palabra, y otra que podría denominarse artística, dónde se pone en acción los procesos de creación mencionados anteriormente.

De esta forma se genera una dinámica en el que por un lado está el proceso arteterapeútico (A); relación triangular entre obra, arteterapeuta y paciente.

Y por otro lado, la arteterapeuta cambia su rol por el de creadora y se lleva consigo (- - - - -) la experiencia hospitalaria para dar cuenta a través de su proceso creativo (B) de lo que está sucediendo en (A). Y así devolver (- - - - -) en (A) la elaboración y transformación vivida en (B).

El proceso artístico se trabaja de manera paralela e independiente al proceso terapéutico, pero ambos están ligados a través de la vivencia de la arteterapeuta. La elaboración de la obra tiene como intención discriminar y explorar aspectos que pueden resultar claves en cuanto al malestar generado durante la experiencia hospitalaria, de forma que puedan atenderse más específicamente.

Todo lo que va sucediendo en el plano arteterapéutico, durante las sesiones hace calado en la arteterapeuta, que traslada la vivencia a su propio proceso artístico y le da forma a través de los materiales, de la acción y la repetición, generando un imaginario propio que le ayudará a entender lo que está sucediendo. Un proceso elaborado de una manera intuitiva e inconsciente dónde se manifiestan las transferencias de la arteterapeuta; identificándose con su rol de haber sido niña, y su rol de adulta.

⁵ López Móndejar, M.D: "Proceso creador y psicoanálisis". *Centro Psicoanalítico de Madrid*. 2004; vol. nº 5, p.14.

⁶ *Ibid.*

Este engranaje entre el proceso terapéutico y el proceso creativo moviliza y transforma a la creadora, que devuelve al proceso terapéutico la resultante de la elaboración de éste proceso. Es muy importante el efecto que se produce en la arteterapeuta, ya que la coloca en otra posición dentro del proceso terapéutico; consigue acercarse y comprender la realidad del contexto, poniéndose en lugar de pacientes y familiares.

Se produce una retroalimentación entre ambas experiencias que se enriquecen mutuamente y que pueden generar nuevas posibilidades para la comprensión del contexto terapéutico y, lo que es más importante desde el punto de vista del trabajo asistencial: para un mejor ajuste de la intervención.

A partir del proceso planteado anteriormente, emergen conexiones entre el proceso arteterapéutico y el proceso artístico (ambos trabajados paralelamente y de forma independiente por la arteterapeuta).

Estas conexiones que las hemos llamado "hallazgos" son vulnerabilidad, fragilidad, miedo, incertidumbre, protección y esperanza.

Se trata de conceptos que subyacen al proceso y se ponen en juego sin intención previa, intuitivamente. Conceptos que se tienen interiorizados, que no se ponen en juego de manera explícita; de forma que, de no revelarlos, no se es consciente de que están ahí y que se trabaja con ellos.

El hecho de trabajarlos artísticamente ha permitido que hayan emergido en toda su crudeza y que haya sido posible reflexionar acerca de su alcance e impacto, y elaborarlos para comprender mejor la realidad del proceso arteterapéutico.

Conceptos definidos según la RAE (Real Academia Española):

Vulnerabilidad; Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.

Fragilidad; Quebradizo, y que con facilidad se hace pedazos/Débil, que puede deteriorarse con facilidad.

Miedo; Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario/ Recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea.

Incertidumbre; Falta de certidumbre, inseguridad, duda, perplejidad.

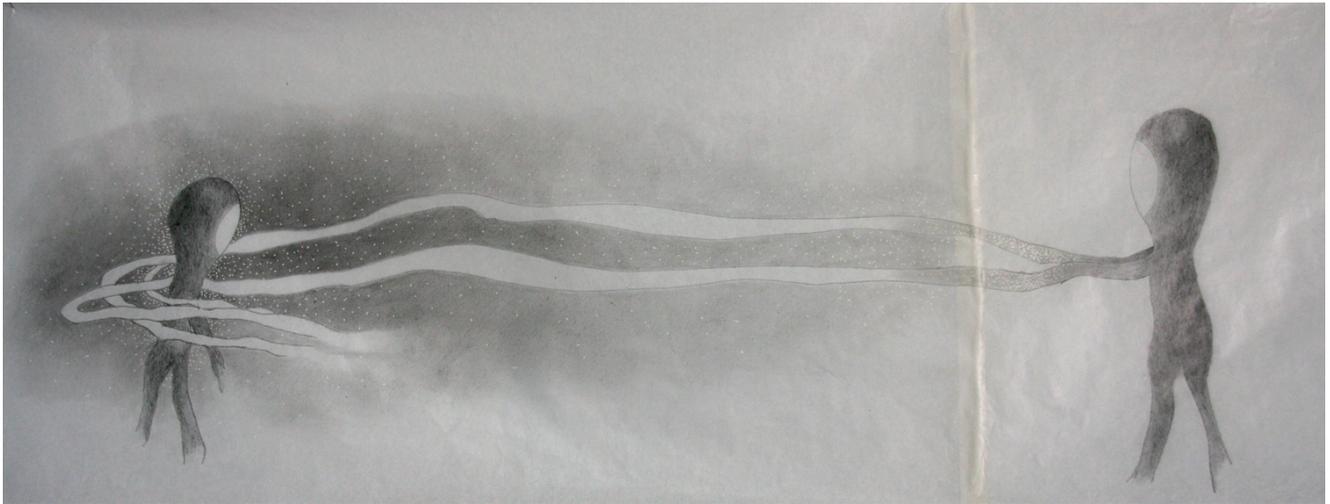
Protección; Amparar, favorecer, defender/ Resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etc.

Esperanza; Estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos.

CONCLUSIONES

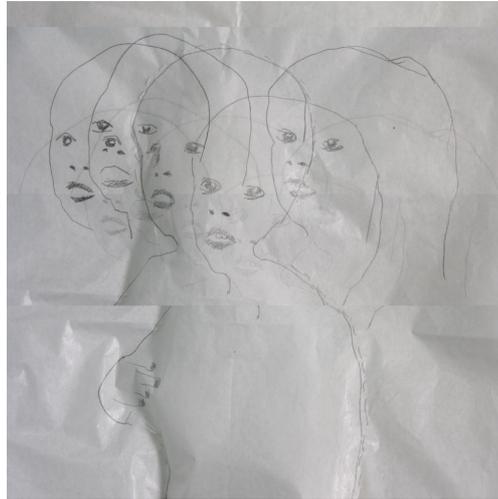
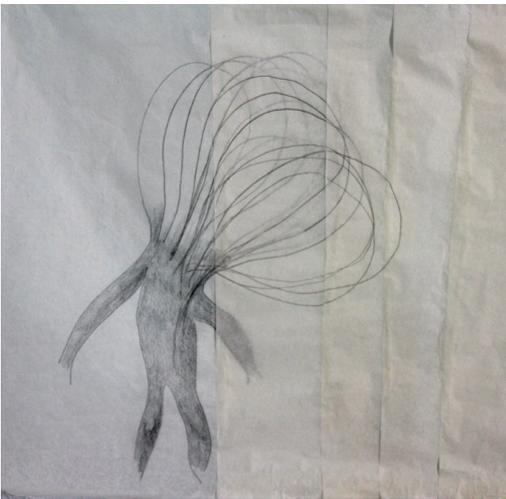
RESULTADOS Y ANALISIS

Obra plástica⁷ de la arteterapeuta y artista;

---

⁷ Tanto la obra plástica como las narrativas visuales son una pequeña muestra del trabajo realizado por la artista.

Narrativas visuales de las sesiones de arteterapia;

En la quietud de la sala, la mirada de su acompañante

Sobre la cama, la habita.

En respuesta a la pregunta de investigación planteada;

El proceso artístico elaborado por la arteterapeuta ha servido como medio de comprensión del proceso arteterapéutico. Éstas son sus aportaciones:

- Ha permitido discriminar algunas conexiones que se van generando entre el proceso creativo y el proceso arteterapéutico; Vulnerabilidad, fragilidad, miedo, incertidumbre, protección y esperanza.
- Ha facilitado profundizar a través de éstas conexiones en el comportamiento y estado de ánimo de pacientes y padres.
- Ha hecho posible darse cuenta de las dinámicas que se establecen entre el niño y el contexto hospitalario.
- Ha permitido Comprender la afectación del contexto y promover un cambio de foco atencional, más ajustado a la realidad de los pacientes, por parte de la arteterapeuta.

Por otra parte, se evidencia que la IBA desde los parámetros de subjetividad que plantea, puede ayudar a organizar y llevar a cabo procesos de investigación significativos, capaces de dar sentido a la realidad que exploran:

- Elaborar un informe científico acorde al marco teórico planteado.
- Crear narrativas visuales como análisis de la investigación.

Encontramos que el proceso arteterapéutico, en tanto experiencia y discurso, tiene lugar “artísticamente”, y que por ello resulta coherente introducir como vía de comprensión y análisis por parte del arteterapeuta el discurso artístico.

Por último, cabe señalar que el proceso artístico, que ha servido como base para esta investigación puede expandir o ampliar la experiencia de otros.

FUENTES REFERENCIALES.

Fiorini, héctor: *El psiquismo creador*. Editorial Agruparte, Vitoria, 2007.

López Móndejar, M.D: “Proceso creador y psicoanálisis”. *Centro Psicoanalítico de Madrid*. 2004; vol. nº 5.

Winnicott, donald: “Vivir creativamente”. *Obras completas de Winnicott*. Psikolibro blogspot, 1970, pp.1643-1650.