

Experiencias de talleres de arte en ámbitos de salud

Construcción de una perspectiva interdisciplinaria

Verónica DILLON | Guadalupe GÁRRIZ | Anahí ROTH | Luján PODESTÁ |
María Fernanda BALDINI | Lorena GAGO | Nicolás BANG | Maite PELÁEZ
| Macarena DELUCA

Eje temático: Lenguajes múltiples

En el marco de la práctica de la enseñanza artística en ámbitos no convencionales resulta pertinente señalar la necesidad de recurrir a la multiplicidad de disciplinas desde las cuales trabajar, habiendo podido constatar el modo en que las múltiples miradas contribuyen a la consolidación de un discurso singular. De esta manera, la unidisciplina resultaría un obstáculo.

Entendiendo la actividad artística como un espacio múltiple que puede favorecer la consolidación de estrategias para la subjetivación, consideramos que el interés estético es el punto de orientación y de anclaje de la presente propuesta. Así, la actividad docente se circunscribe al escenario plástico, más específicamente, a la materialización y realización de la obra.

Destinatarios

Los destinatarios han sido pacientes que asisten al Centro Oncológico (COE) por estar bajo tratamiento. En muchos casos, la enfermedad de compromiso orgánico constituye un punto de llegada, una “resolución”, de un sujeto que hizo uso de su cuerpo para procesar problemáticas de origen psíquico. En estos casos, se lo asocia a un déficit en la simbolización, es decir, en la posibilidad de tramitar angustias, conflictos, perturbaciones, mediante la función semiótica. Como resultado de esta imposibilidad los efectos de la significación afectan directamente al cuerpo, dando lugar al desarrollo de un proceso mórbido.

El cáncer, entendido como enfermedad terminal, como sinónimo de camino obligado hacia la muerte es lo primero con que el paciente se encuentra y debe luchar. Esta significación que opera

a nivel del imaginario social tiene un alto impacto a nivel psíquico en aquellos sujetos que a partir de los síntomas y del diagnóstico se han transformado en pacientes oncológicos. Si consideramos además, que se ha trabajado específicamente con pacientes de sexo femenino que padecen cáncer de mamá, la cuestión de la identidad relativa al género es algo que amenaza desmoronarse. En muchos casos, la mutilación de la zona afectada ha sido el modo de resolver la enfermedad.

El cambio sufrido a nivel corporal (intervención quirúrgica, tratamiento de quimioterapia, etc), que deberá inscribirse a nivel psicológico, conlleva inevitablemente un proceso de duelo por la significación de aquello que se perdió, en este caso un fragmento del propio cuerpo, el estado de bienestar previo a la enfermedad.

Considerando que los modos de elaboración psicológico son absolutamente variados y singulares, se ha pensado que la actividad artística puede favorecer a que esto ocurra entendiendo el arte como uno de los modos de expresión humana capaz de consolidar una discursividad subjetivante.

Para la implementación de los talleres de arte se ha tenido en cuenta:

- que la enfermedad conlleva un mecanismo psíquico de retracción, a la manera de desinterés por el mundo, ya que el gasto de energía se focaliza en el padecimiento, produciendo identificación con la enfermedad, a la vez que desalojando otros aspectos menos afectados, pero que quedan desestimados del repertorio de conducta. Por tanto se tratará de ampliar la visión del mundo para que el sujeto sea más que el proceso de enfermedad que atraviesa.

- que el déficit simbólico, la no verbalización da lugar a que otros recursos no verbales como el uso de pinturas, los juegos dramáticos, la producción cerámica constituyan la vía privilegiada para la expresión del paciente.

- que el producto generado (dibujo, gesto, escultura,) como objeto transicional, por ser algo producido por el cuerpo, conlleva una marca personal, que se socializa al constituirse como objeto cultural.

- que la integración en grupos donde se les ofrezcan alternativas de expresión, implica la posibilidad de relación con otros sujetos que comparten condiciones vivenciales similares.

Situación institucional

Se ha advertido que la institución hospitalaria no ha llegado a un consenso general respecto de nuestra participación. Así, a lo largo del trabajo, han aparecido adversidades en relación a la falta de espacio seguro, a cambios o rotaciones por distintos consultorios. Situaciones que dan cuenta de una desestimación de la actividad considerándola muchas veces superflua o no resolutive. Si bien es cierto que trabajar con talleres de Arte para enfermos oncológicos no los cura del cáncer, sabemos que sí puede mejorar las condiciones de existencia por el hecho de proponer un espacio placentero de trabajo que no tenga que ver con el padecimiento de la enfermedad. Esta actitud de desprestigio y subestimación por parte de un sector del equipo de salud ha considerado innecesaria la actividad. Pero, a su vez esta posición ha sido reconsiderada en el momento en que el equipo de salud ha tomado distancia de todas las consecuencias subjetivas que se desencadenan a raíz de la enfermedad. Cuando ya no pueden comunicarse ni establecer vínculos apropiados con la problemática afectiva y sensible de los pacientes, comienzan a alejarse, a tomar distancia; la sensación de abandono y desprotección del enfermo aumenta; y es en esa instancia donde nosotros comenzamos a intervenir, casi como última alternativa. Es en ese momento cuando la actividad artística pasa a ser vista “casi con características mágicas”.

Ante este escenario aparentemente adverso desde lo institucional, y a pesar de la dificultad para desarrollar las tareas previstas, el equipo de trabajo ha consolidado nuevas estrategias con las cuales intervenir y reordenando constantemente el campo.

Experiencia

A continuación se relatarán fragmentos de experiencias de los distintos talleres de arte que se han realizado en el ámbito hospitalario del COE, adecuando, a partir de diferentes hipótesis, metodologías y estrategias aquellas actividades que constituyan vías de comunicación, expresión y creatividad.

La primera etapa, previa al trabajo de campo, ha sido destinada por una parte al diseño de la herramienta de intervención, delimitando y organizando las variables intervinientes, sobre todo aquellas que remiten al ámbito de enseñanza no convencional. Por otra parte, a la consolidación del espacio profesional dentro de la institución de salud.

A pesar de las especificidades disciplinares, la configuración del grupo de docentes, se ha abocado a la delimitación de objetivos comunes, para poder alcanzarlos a través de los diversos

talleres de producción artística: pintura, dibujo, teatro, historia del arte, y cerámica. Ha sido una constante del trabajo docente la adecuación de los contenidos a las características de los destinatarios y de la institución.

La segunda etapa ha consistido en la experiencia de campo propiamente dicha, para luego en un tercer momento examinar los materiales producidos por los pacientes.

Se han determinado para todos los talleres una serie de objetivos vertebradores de la práctica:

Objetivos generales:

- mejorar la calidad de vida de mujeres con cáncer de mama.
- acompañar a la paciente en su tránsito por los distintos momentos que su salud atraviesa
- estimular las posibilidades expresivas
- comprender que el arte supone distintos modos de expresión de lo humano.
- experimentar nuevas formas de comunicación y expresión de sentimientos, emociones y deseos.
- revalorizar la dimensión sensible en el acto creativo.

Luego, cada taller ha delineado objetivos específicos según la especificidad disciplinar.

Modalidad de trabajo:

La metodología de trabajo elegida ha sido la de una dinámica de taller vinculando el arte con temas inherentes al grupo a la que está destinada la investigación: la vida cotidiana, el lugar de la enfermedad, de la muerte, y del dolor. Los talleres han estado coordinados por dos docentes. En algunos casos, se trabajó con docente como coordinador del taller y un docente como observador a los fines de registrar la experiencia. Se han delimitado tres momentos: la consigna de trabajo inicial, la producción propiamente dicha, y el cierre de la actividad a través de producción escrita por parte de los participantes, y de comentarios de los docentes y compañeros de cada uno de los trabajos.

Los talleres:

Taller de expresión oral y escrita: otra mirada a las obras del arte

Una propuesta de análisis a una obra de la historia del arte desde una persona que no ha recibido conocimientos sistematizados del lenguaje visual puede considerarse una tarea difícil, ¿será posible establecer parámetros de análisis que superen la mera descripción?

En este taller se ha propuesto un acercamiento a la mirada de las obras del arte, por medio de la lectura de textos escritos por los mismos artistas. Hemos planteado, producir un texto donde el tallerista utilice los textos del artista junto con sus imágenes, entendiendo a estas últimas como texto, como un intertexto de su producto escrito.

A partir de reproducciones de obras de artistas representantes de algunos movimientos de vanguardia, se ha realizado una ubicación del contexto socio-histórico del mismo. Luego se ha leído alguna carta o escrito realizado por la mano del mismo autor, donde se describen experiencias subjetivas de vida[1].

La observación de la obra, sumada a la lectura de las cartas pasaron a ser los disparadores para que el tallerista realice una lectura oral de la obra del artista.

Finalmente, se ha propuesto la confección de un escrito a partir de la selección de una reproducción del artista. En esta última actividad se han podido transferir las experiencias que fueron parte de la lectura oral, posibilitando así, una reflexión propia sobre la obra.

Taller de Dibujo

Se ha partido de la idea que una sensibilización táctil previa al trabajo plástico aportaría una motivación para la expresión, permitiendo la aparición de aspectos silenciados de la personalidad y la elaboración creativa de la situación crítica del paciente.

Con los objetivos centrados en que el dibujo brinde herramientas para esta elaboración, para reconocer texturas visuales y táctiles como portadoras de significado y renovar la experiencia cotidiana del sentido del tacto, la sensibilización se ha llevado a cabo tocando objetos de superficies con calidades, temperaturas y formas diversas, de origen natural e industrial. Esto se ha realizado teniendo los ojos cerrados y en silencio, para disminuir la interferencia de la vista y el oído.

Posteriormente, se han dibujado imágenes surgidas durante esta percepción, ya sea por evocación “esta textura me recuerda a...”, o a partir de sensaciones inmediatas.

La actividad de dibujar propiamente dicha ha tenido dos partes: una individual y otra grupal. En la grupal, se compartió el espacio plástico, estableciendo en un mismo soporte espacios de trabajo para cada integrante, trabajando en forma rotativa en cada espacio.

Para dibujar individualmente se ofrecieron distintos materiales: tizas, crayones, acuarelas y lápices; sobre hojas de oficio y/o cartulina blancas. El trabajo grupal se realizó con tizas sobre un fondo de tres colores diferentes –cartulinas–.

Finalmente, por escrito cada integrante ha contado su experiencia leyéndola para todos.

La evaluación de la experiencia ha resultado positiva, ya que se ha observado en lo representado una carga significativa de elementos aportados por la percepción táctil previa a la tarea, tanto en el trabajo individual como en el grupal.

En cuanto a los ajustes posibles, hemos observado que la cantidad de objetos a ser percibidos eran demasiados, como así también los materiales para dibujar. Acotar la cantidad de objetos a explorar quizás permita profundizar la actividad.

Taller de Pintura Gestual

La propuesta de trabajo ha sido partir del gesto, por medio de la ejecución mecánica de actos reduciendo al mínimo la participación de la conciencia.

Para ello, se han explorado las distintas sensaciones que produce el color, tanto en el registro perceptivo como en su utilización retórica, produciendo ejercicios gestuales.

Se han utilizado tres disparadores:

- El juego: “proyector de nuestra infancia”. El juego como evocador de sentimientos de la niñez, en relación con un espacio mítico de despreocupación y sin preconceptos que limiten, como creador de fantasías. Dejando de lado las inhibiciones para expresarse libremente.

- El color: “la vida no es color de rosa”. El color genera sensaciones. Un mismo color genera en una misma persona en distintos momentos, diferentes sensaciones. En un mismo momento en personas diferentes, también transmite sensaciones distintas. El color de los estados afectivos singulares.

- La música: “la música está en la naturaleza”. Al servicio de los sentidos. Y nuestros sentidos se ponen a nuestro servicio. Si bien el de audición es el sentido más privilegiado por la música, los demás no quedan afuera. La música es capaz de permitir imaginar a partir de ella y como también evocar situaciones pasadas.

La experiencia ha resultado satisfactoria, siendo que la influencia de los disparadores construyeron en cada participante un soporte donde poder liberarse. La producción de carácter expresivo permitió, además, un espacio de análisis de la propia experiencia.

Taller Taller de cerámica. La impronta personal

Los objetivos de este taller han sido:

- Desarrollar la noción de volumen, forma, espacio y sus posibles relaciones.
- Estimular la sensibilidad estética a partir de la realización y el análisis de las imágenes tridimensionales.

· Vincular al tallerista con el quehacer artístico, con la producción de sentido a través de un lenguaje no verbal desde donde pueda comunicarse.

La estrategia que se ha utilizado para cada clase ha sido partir de disparadores técnico del hacer cerámico, como una excusa para pronunciar palabras en imágenes.

Hemos realizado relevamientos de texturas (por presión manual), donde el tallerista ha buscado, investigado y explorado la sala o los objetos que ha ido encontrando (mesas, sillas, paredes) o elementos de uso cotidiano, logrando así resignificarlos. Se ha propuesto luego, componer desde el material recopilado, una imagen nueva, donde cada textura cobre un nuevo sentido. Y finalmente se ha construido una pieza única y personal.

Se han construido también piezas desde la técnica de bloque. Desde aquí han surgido infinidad de recorridos que cada alumno va compartiendo y va haciéndose consciente del proceso, pudiendo reformular su idea, quitar, agregar, desarmar y hasta romper, amasar y volver a intentarlo.

Se han realizado abordajes desde el color, teniendo en cuenta cómo funciona el calor en la cerámica y como reacciona el esmalte en el horno cerámico. Así como también cuál es el objetivo de reforzar una imagen modelada con el color (uso simbólico o local). El tratamiento cromático se ha abordado desde los distintos talleres, lo que ha contribuido de manera notoria al trabajo cromático en la cerámica.

La experiencia ha resultado sumamente enriquecedora. Se han encontrado nuevos modos de decir, compartiendo la experiencia con pares, y logrando un compromiso grupal dentro de un espacio de trabajo con características de clase horizontal entre educadores y talleristas.

El trabajo con el volumen ha permitido expresarse desde un lenguaje de la tridimensión, haciendo a su vez un aprendizaje corporal, ya que el trabajo con arcilla involucra el cuerpo. A través de la arcilla se ha podido describir vivencias, fantasías o temores. El material ha ofrecido un espacio del “como si” y es ahí donde se ha tenido total dominio de una realidad construida,

pudiendo hacer, deshacer y volver a construir desde y con el material de trabajo (en este caso arcilla) su universo simbólico.

Comentario final

Esta experiencia nos ha permitido hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, el trabajo realizado ha implicado un movimiento de socialización del sentido producido que pasa a ser compartido en términos de objeto cultural con otros. Hemos resaltado la importancia de este punto ya que la enseñanza del arte en espacios no convencionales supone trabajar con población en alto grado de vulnerabilidad psicosocial en donde la desubjetivación es un factor constante y el arte puede contribuir a incluir y no a excluir generando lazos y no fragmentación.

En segundo lugar, la obra ha sido una detención posible, en un recorrido tanto estético como significativo, pero de ningún modo ha sido un punto final que funcione como cierre de la significación.

Por último, hemos constatado que la actividad compartida grupalmente genera efectos de modo simultáneo: a nivel de la intersubjetividad, espacios en donde consolidar lazos, reconocer diferencias, distancias, puntos afines; y a nivel intrasubjetivo la posibilidad de atribución de identidad, y de conocimiento de aspectos desconocidos, entre otros aspectos.

Referencias bibliográficas

- Araño Gisbert, J. C.: "Arte Educación y Creatividad", en Arte Individuo y Sociedad, Universidad Complutense N° 13, Madrid, 2001.
- Arnheim, Rudolf: Consideraciones sobre la educación artística, Paidós Estética, Barcelona, 1993.
- Bartolomeis, Francesco: El color de los pensamientos y de los sentimientos, Barcelona, Ed. Octaedro, 1990.
- Bosnic, María R.: "Humanización de la salud", en Revista Quirón, Vol 30 N°2, Fundación Dr. José Mainetti, 1999.
- Chiozza, Luis: Trama y figura del enfermar y el psicoanalizar, Buenos Aires, Paidós, 1985.
- Chipp, Herschel B.: Theories of modern art, California, University of California, 1968.
- Dalley Tessa: El arte como Terapia, Barcelona, Editorial Herder, 1987.
- Didi-Huberman, G.: Lo que vemos lo que nos mira, Bs. As., Bordes Manantial, 1997.
- Dillon, Verónica; Cagnolatti, Silvia; Berutti, Martha; Etcheverry, Isabel: "Aspectos psicosociales de la paciente con cáncer de mama", UNLP, Actas del -EnIAD 2003 (Encuentro de Investigación en Arte y Diseño).
- Eisner, Elliot: Educar la visión artística, Barcelona, Editorial Paidós Educador, 1995.
- Eisner, Elliot: El arte y la creación de la mente, Barcelona, Editorial Paidós, Arte y Educación, 2004.
- Kübler-Ross: Vivir hasta despedirnos, Barcelona, Ediciones Luciérnaga, 1978.
- Fast, Julius: El lenguaje del cuerpo, Barcelona, Editorial Kairos, 1983.
- Freud, S.: Obras Completas, Amorrortu Editores, 1979.
- Fuenmayor, Víctor: "Cuerpo de la Obra", Material en publicación.
- Grupo Mu (1992): Tratado del signo visual, Madrid, Cátedra, 1993.
- Hess, W.: Documentos para la comprensión del arte moderno, Ediciones Nueva Visión, Col. Ensayos Arte y Estética, Buenos Aires, 1967.
- Joly, M. (1999): Introducción al análisis de la imagen, Bs. As., Alfabet Ediciones, 1993.
- Joly, Martine (2003): La imagen fija, Buenos Aires, Alfabet Ediciones, 1994.
- Metzner, Ralph (1988): Las grandes metáforas de la tradición sagrada, Barcelona, Kairós, Psicología, 1987.
- Penagos y Aluni: Creatividad Exponencial, Puebla, Un. de las Américas, 2000.
- Restrepo, Luis Carlos: El derecho a la ternura, Editorial Siruela, 1998.
- Sontag, S. (2003): La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas, Bs. As., Impresiones Sud América S.A. Santillana, 1977.
- Töpf, J.: "Aquella ropa de los domingos, esos juguetes que fueron míos", en Página12, 29 de abril de 2004, pp. 28-29.

[1] Hess, W.: Documentos para la comprensión del arte moderno, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, Col. Ensayos Arte y Estética, 1967. Herschel B, CHIPP: Theories of modern art. University of California, California, 1968.

VERÓNICA DILLON

Licenciada y Profesora de Cerámica. Adjunta de la Cátedra de Cerámica de la FBA de la UNLP. Investigadora Categoría II. Evaluadora del CAT. Directora del Proyecto de Investigación "El taller de Arte como espacio de creatividad, comunicación y expresión en ámbitos No convencionales". Coordinadora del "Programa de Arte para Jóvenes" dependiente de la Subsecretaría de Minoridad, Dirección de Artes Visuales y el Instituto Cultural de la Provincia de Bs. As. Realizadora de obra artística personal y funcional.

GUADALUPE GÁRRIZ

Licenciada en Psicología, Profesora y Licenciada en Artes Plásticas. Distinción Joaquín V. González por sus promedios de carreras, en el año 2002 y 2003. Becada por la UNLP en el año 2005. Docente, productora e investigadora. Integrante del Proyecto de Investigación "Taller de Arte como espacio de expresión, comunicación y creatividad en un ámbito no convencional. COE, Centro Oncológico de Excelencia". UNLP, 2003-2005 y del Proyecto de Extensión Universitaria "Formación y creación artística para un desarrollo integral de la niñez", acreditado y subsidiado en el 2005 por la UNLP.

ANAHÍ ROTH

Profesora de Artes Plásticas (Cerámica). Facultad de Bellas Artes, UNLP. Docente, productora e investigadora. Ayudante de la Cátedra de Cerámica de la FBA. Coordinadora del Taller de Cerámica para niños con capacidades diferentes que se desarrolla interdisciplinariamente junto a Psicólogos, Psicoterapeutas y Terapistas ocupacionales en "Artificio" desde el año 2002. Integrante del Proyecto de Investigación "Taller de Arte como espacio de expresión, comunicación y creatividad en un ámbito no convencional. COE, Centro Oncológico de Excelencia". UNLP. Docente del Taller de cerámica La impronta personal.

MARÍA LUJÁN PODESTÁ

Profesora de Artes Plásticas (Cerámica). Facultad de Bellas Artes, UNLP. Docente, productora e investigadora. Ayudante de la Cátedra de Cerámica de la FBA, desde 2000 y del Taller Interdisciplinario V de la FBA, UNLP desde 2004. Integrante del Proyecto de Investigación "Taller de Arte como espacio de expresión, comunicación y creatividad en un ámbito no convencional. COE, Centro Oncológico de Excelencia". UNLP, 2003-2005. Docente del Taller de cerámica La impronta personal.

MARÍA FERNANDA BALDINI

Licenciada y Profesora de Dibujo. Investigadora y productora de obra artística personal. Profesora de la Cátedra de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Integrante del Proyecto de Investigación "Taller de Arte como espacio de expresión, comunicación y creatividad en un ámbito no convencional. COE, Centro Oncológico de Excelencia". UNLP. Docente a cargo del Taller de Dibujo

LORENA GAGO

Licenciada y Profesora en Grabado. Docente de la Cátedra de Grabado y Arte Impreso de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Investigadora y realizadora de obra artística personal. Integrante del Proyecto de Investigación "Taller de Arte como espacio de expresión, comunicación y creatividad en un ámbito no convencional. COE, Centro Oncológico de Excelencia". UNLP. Docente a cargo del Taller de Dibujo

NICOLÁS BANG

Licenciado y Profesor en Historia del Arte. Docente e Investigador de la Cátedra de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP y el IUNA. Integrante del Proyecto de Investigación "Taller de Arte como espacio de expresión, comunicación y creatividad en un ámbito no convencional. COE, Centro Oncológico de Excelencia". UNLP. Docente a cargo del Taller de expresión oral y escrita: otra mirada a las obras del arte.

MAITE PELÁEZ

Licenciada en Artes plásticas, Grabado y Dibujo. Facultad de Bellas Artes de la UNLP. Dedicada a restauración y conservación de obras en el Museo Provincial de Bellas Artes, Dirección de Artes Visuales. Realizadora de producción artística personal. Integrante del Proyecto de Investigación "Taller de Arte como espacio de expresión, comunicación y creatividad en un ámbito no convencional. COE, Centro Oncológico de Excelencia". UNLP Docente a cargo del Taller de expresión oral y escrita: otra mirada a las obras del arte.

MACARENA DELUCA

Licenciada en Comunicación Social. Orientación Periodismo. Integrante del Proyecto de Investigación "Taller de Arte como espacio de expresión, comunicación y creatividad en un ámbito no convencional. COE, Centro Oncológico de Excelencia". UNLP. Documentalista del proceso de realización del proyecto y actividad de los talleres. Realizadora personal de documentales, fotografía y guión, para Institutos de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal.