

PROYECTO ARTE Y HOSPITAL. CENTRE D'ART LA PANERA

Art and Hospital Project. Centre D'Art La Panera

ROSER SANJUAN

Responsable servicio de Educación La Panera
educaciolapanera@paeria.es

Recibido: 18 de Mayo de 2011

Aprobado: 13 de Junio de 2011

Resumen:

El Programa *Arte e Hospital* del Centre d'Art la Panera, tiene cómo punto de partida el programa *Culture à l'Hôpital*, en funcionamiento desde el año 2000 y que es fruto de un convenio interministerial entre Cultura y Sanidad del Estado francés. *Arte e Hospital* tiene como objetivo desarrollar una serie de talleres conducidos por artistas procedentes de diferentes ámbitos de la creación contemporánea, con el fin de acercar el arte contemporáneo y las prácticas artísticas actuales a los usuarios de los contextos hospitalarios, permitiendo que la cultura artística encuentre un lugar en el hospital, que establezca un nexo de unión e intercambio entre hospital e sociedad. Estos talleres tienen que contemplar inevitablemente con la complicidad de los agentes implicados; hospital, centro de arte e artista. De los tres talleres realizados en este programa en el Hospital Santa María de Lleida y el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, en este artículo se describe el realizado por el artista Francesc Ruiz en el Hospital de Día Infantil e Juvenil, en el que a partir de tres sesiones en el aula hospitalaria se construyó un cómic colectivo.

Palabras clave: Arte Contemporáneo, hospital, Taller de Artista.

Sanjuan, Roser. (2011). Proyecto Arte y Hospital. Centro de Arte La Panera. *Arte, Individuo y Sociedad*, Vol. 23, Núm. Especial, 257-265

Abstract:

The program à l'Hôpital Culture, is the result of a ministerial agreement between Culture and Health of the French state. the Centre d'Art la Panera decided with other two museums designed a similar program. This article describe the intervention in the Santa María de Lleida Hospital and in the Arnau de Vilanova de Lleida, Hospital. In this experiencias the artista francesc Ruiz make a colaborative comic.

Key words: Contemporary Art, Hospital, Artist workshop.

Sumario: 1. Introducción. 2. Corte de Manga. Francesc Ruiz. Unidad Educativa Hospitalaria del Hospital de Santa María de Lleida. Referencias.

1. Introducción

El Centre d'Art la Panera inició su trayectoria en el 2003, estableciendo una programación de exposiciones temporales con proyectos expositivos propios y coproducciones con importantes centros de arte contemporáneo nacionales como Artium (Centro Museo-Vasco de Arte Contemporáneo), CDAN (Centro de Arte y Naturaleza), CAB (Caja de Ahorros de Burgos), Koldo Mitxelena Kulturunea de Donosti o El Matadero de Madrid, e incluso con centros de fuera del país como el Jeu de Paume (París).

La programación expositiva y las actividades que genera La Panera deben buscar siempre, por su titularidad pública, establecer las estrategias necesarias para que las propuestas sean accesibles a todo tipo de públicos.

Por este motivo, el equipo del Servicio Educativo ha programado diversas líneas de actuación, entre las cuales figura el ámbito hospitalario, con el programa Arte y Hospital, en el que se plantea cómo acercar las prácticas artísticas contemporáneas a las personas que se encuentran en el hospital, establecer una colaboración estable entre las instituciones museísticas, los artistas y las entidades hospitalarias en beneficio de los pacientes. Así mismo, se pretende también investigar las prácticas artísticas que se están realizando en contextos hospitalarios dentro y fuera del ámbito nacional.

El origen de este programa se sitúa en el 2008 a partir de la experiencia de colaboración iniciadas con las ayudas Iniciativas culturales euroregionales "Euroregión Pirineos Mediterrania", en el que el Centre d'Art la Panera (Lleida), Es Baluard (Palma de Mallorca) y CDAN (Centro de Arte y Naturaleza) (Huesca), conjuntamente con el Centro Regional d'Art Contemporain Languedoc-Rousillon (Sète, Francia), llevaron a cabo un proyecto para intercambiar y consensuar unas pautas de actuación para desarrollar proyectos que acercaran las prácticas artísticas contemporáneas en los museos a personas con discapacidad intelectual y enfermedades mentales.

A lo largo de este proyecto, durante el intercambio de profesionales que se realizó en Languedoc-Rousillon, (Sète), conocimos el programa Culture à l'hôpital, y diversos programas como 3BISF, Hi.Culture o Art Dans la cité, que establecieron las bases para la creación del programa Arte y Hospital del Centre d'Art la Panera.

Actualmente está en proceso una nueva fase de este proyecto en el marco de la subvención de la Euroregión 2011-12, en el que participan el Centre d'Art la Panera, Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, y Le BBB centre régional d'initiatives pour l'art contemporain de Toulouse.

Esta nueva fase del proyecto «Arte y Hospital», iniciado en 2009, quiere consolidar la colaboración entre las instituciones artísticas participantes en el proyecto, las entidades hospitalarias y los artistas, para acercar el arte contemporáneo a toda la comunidad hospitalaria, formada por pacientes, familiares y profesionales del hospital.

2. Corte De Manga. Francesc Ruiz

2.1. Introducción

Desde la Panera, creemos muy importante acercar los artistas contemporáneos y sus prácticas a todo tipo de públicos. Se han realizado talleres de artista para estudiantes y personas iniciadas en el arte contemporáneo, talleres dirigidos a niños y adolescentes y también talleres en los que los participantes provienen de colectivos en riesgo de exclusión como personas sin hogar o personas con discapacidad intelectual.

La experiencia de talleres de artista con colectivos de personas con riesgo de exclusión nos sirvió para comprobar que la relación que se establece entre artistas, participantes y agentes, permite disfrutar a todo tipo de públicos de la creación contemporánea como una experiencia personal significativa.

Un centro de arte contemporáneo es un espacio privilegiado en el que confluyen muchos artistas que acuden a éste para presentar, difundir o mostrar sus obras. El Servicio Educativo tiene la oportunidad de conocer a muchos artistas que aunque no tenga experiencia en según qué contextos, por su predisposición, trabajo artístico y características personales, pueden llevar a cabo con éxito un taller de artista que cumpla con las expectativas planteadas por distintos agentes, los cuales solicitan al centro de arte, propuestas de colaboración como es el caso del Hospital de Día Infantil y Juvenil del Hospital de Santa María y Francesc Ruiz.

Por este motivo nos planteamos establecer una programación de talleres de arte contemporáneo en el aula hospitalaria del Hospital Santa María, impartidos por artistas que de alguna forma estén vinculados con la programación de la Panera.

La obra de Francesc Ruiz (Barcelona, 1971) forma parte de varias colecciones públicas como la Colección de Arte Contemporáneo de l'Ajuntament de Lleida y ha estado presente en varias exposiciones colectivas de La Panera, así como también en la exposición individual Francesc Ruiz. Big Band (2009).

El proyecto artístico que este artista está desarrollando en los últimos años, se caracteriza por un interés en narrar historias que parten de la visión particular del artista de situaciones, habitualmente urbanas. Partiendo del lenguaje del cómic, materializa sus proyectos digitalizando sus dibujos y fotocopiándolos para construir murales de grandes dimensiones.

Utilizando esta metodología, el objetivo del taller fue realizar un gran cómic construido de forma colectiva, donde usuarios y educadores participaran al mismo nivel.

Los objetivos planteados a partir de reuniones previas entre el equipo del hospital, el artista y el servicio educativo de la Panera fueron:

- 1) Despertar interés hacia las prácticas artísticas contemporáneas.
- 2) Crear un ambiente favorable al arte.
- 3) Transmitir la alternativa artística como un medio posible para subvertir el malestar en bienestar.

En las reuniones previas, los responsables de la Aula Hospitalaria facilitaron al Servicio Educativo de la Panera y a Francesc Ruiz, un pequeño informe de las patolo-

gías de los pacientes (neurosis, psicosis y trastornos del comportamiento alimentario) para prever algunas de las situaciones que se podían producir y cómo se tenía que proceder para poderlas afrontar.

Este taller se coordinó entre el Servicio Educativo de la Panera, el equipo socio sanitario del Hospital de Día Infantil y Juvenil y el artista a cargo del taller, Francesc Ruiz.

El Hospital de Día Infantil y Juvenil, es un equipamiento de segundo nivel de carácter multidisciplinar que desarrolla un abordaje psicoterapéutico intensivo en un marco hospitalario, pero sin pernoctar.

Está dirigido a chicos y chicas menores de 18 años, que en situaciones de crisis agudas no pueden ser tratadas ni por el ambulatorio ni por la URPI (Unidad de Referencia de Psiquiatría Infantil).

2.2. Unidad Educativa Hospitalaria del Hospital Santa María de Lleida

16, 18 y 20 de noviembre de 2009

Participantes atendidos en la unidad: adolescentes con trastornos psíquicos y de conducta que pueden desembocar en enfermedades mentales.

Participantes: 8/10 alumnos de secundaria.

En todas las sesiones no participaron todos los alumnos, ya que a medida que mejoran dejan paulatinamente el hospital.

Sesiones: Tres sesiones (dos de 1 hora y una de 2 horas).

Metodología y contenido:

Antes de llevar a cabo el taller se intercambia mucha información entre aula hospitalaria, Centre d'Art la Panera y el artista para definir el contenido y el ritmo del taller. El mismo día del taller nos reunimos profesor, artista y educador y se nos facilitan algunos datos del grupo así como la manera de resolver algunos conflictos y situaciones que puedan producirse con alguno de los alumnos/pacientes.

Tanto alumnos como profesores, educadores y personal sanitario participan al mismo nivel.

Sesión 1: Elección de un avatar. (Fig.1)

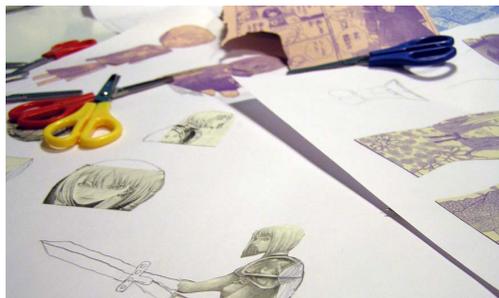

Fig. 1

Se facilita a los alumnos unos 20 cómics. A partir de su lectura o visionado se les pide que elijan un personaje o avatar que les representará en el mundo de los cómics. El personaje se recorta y pega en un papel, se le da un nombre y una edad. Después, se realizan fotocopias para poder disponer de clones en la próxima sesión.

En esta sesión los alumnos trabajan principalmente de manera individual (Fig.2)

Fig. 2

Sesión 2: Construcción de escenarios. (Fig.3 y 4)

La realización de los escenarios en los que tendrá lugar la narrativa del cómic protagonizado por los avatares escogidos de forma individual. En este escenario se intentará reproducir todo aquello que los participantes quieran representar.

Fig.3

Fig. 4

Los escenarios se amplían mediante fotocopias y se colocan alrededor de la aula

Sesión 3: Cómic en vivo

Una vez que ya disponemos de los escenarios dibujados, se incluyen paulatinamente los personajes dentro de este territorio. A medida que se van introduciendo los personajes se crean situaciones e interactúan entre ellos y el paisaje; se producirá la dinámica que el artista denomina “cómic en vivo”, cada alumno podrá decir donde se sitúa su avatar y que dice. Los diálogos se inscriben a medida que avanza la acción en globos de texto.

En la sesión 2 y 3 los alumnos tienen que trabajar colectivamente, buscando el consenso y equilibrio entre todos.

Una vez finalizado este trabajo, Francesc fotografía las escenas y maqueta e imprime un “Cómic Raro”. Se entregará una copia a cada uno de los alumnos. (Fig.5 y 6)

Fig. 5 y Fig. 6

2.3 Evaluación.

Finalizados los talleres, se realizó una evaluación conjunta entre el artista, la terapeuta y el docente hospitalario, de la que surgieron unas PAUTAS para realizar TALLERES en el HOSPITAL PSIQUIÁTRICO INFANTIL y juvenil:

- Con respecto al artista y al personal:

El artista que se proponga para este tipo de talleres debe ser una persona sensible a este contexto y debe tener una gran predisposición.

Asimismo, debe ser una persona flexible y dispuesta a hacer cambios o adaptaciones en cualquier momento. Así pues es importante que sea resolutivo y con la capacidad de improvisar nuevas maneras de trabajar.

En todo momento la conducta del artista debe transmitir seguridad y proximidad a los alumnos/pacientes, en muchos casos esto se consigue utilizando recursos básicos como el tono de voz adecuado para no alterarlos más si lo están, no dando demasiado importancia a comentarios alusivos a trastornos, obsesiones... (en el caso concreto de los comentarios se debe mostrar que le hemos escuchado pero no darle más importancia y continuar con la actividad).

Tanto el artista como monitores y personal sanitario, tienen que estar atentos al ritmo del taller y en el momento en el que decrece el interés por la actividad, no se debe prolongar demasiado. Se debe tener en cuenta que son personas que por sus enfermedades normalmente les cuesta mucho concentrarse.

- Con respecto a la preparación de los talleres:

Antes de llevar a término el taller es conveniente hacer reuniones entre las partes con el fin de explicar el contenido del taller y adaptar alguna de las partes si hace falta. En estas reuniones también es importante que, si el personal sanitario lo considera necesario, se faciliten pautas de conducta y actuación ante ciertas situaciones que se puedan producir.

En el caso de tratarse de un hospital psiquiátrico con internos es conveniente realizar visitas previas para familiarizarnos con el entorno, teniendo presente que podemos encontrarnos con situaciones violentas; ir por primera vez al hospital a realizar un taller puede resultar impactante. Con estas visitas previas también conseguiremos que los pacientes nos conozcan y por lo tanto se “familiaricen” con nosotros.

Dado que los pacientes están ingresados y que algunos de ellos pueden recibir el alta en cualquier momento o bien por el contrario, pueden incorporarse nuevos pacientes, hace que sea difícil prever el número de participantes en los talleres, por lo que los talleres deben plantearse muy abiertos.

- Con respecto a los alumnos/pacientes:

En general estos pacientes son personas que tienen una baja tolerancia a la frustración, motivo por el cual en muchos casos es necesario animarlos para que no dejen de participar en la actividad, aunque se debe hacer con precaución, sin excesos.

A menudo son personas con baja autoestima, hecho que hace que a veces no quieran participar de la actividad puesto que no se creen capaces de hacerla.

Anexo

Culture a l'hôpital: Este programa creado el 1997 por el Ministerio de Cultura y Comunicación y que ha pasado a ser un programa interministerial, a partir del 1999 con la firma del primer convenio nacional entre el Ministerio de Cultura y los Ministerios de Justicia y de Sanidad del Estado francés, consiste en establecer acuerdos y convenios con otros ministerios con el fin de promover el acceso a la cultura a personas que se encuentran alejadas de este o bien no pueden acceder por sus circunstancias especiales.

El Ministerio de Cultura y Comunicación del estado francés destaca los siguientes puntos como los principales beneficios de la aplicación de este programa:

- Desde el sector sanitario, el acceso del arte en el hospital permite a la vez, una acogida más humana y constituye una ocasión por abrirse a la ciudad y a sus recursos comunitarios.

- Desde el sector cultural, el hospital representa dentro la ciudad, un espacio privilegiado de encuentro entre los públicos; los artistas están interesados en participar, puesto que tienen una oportunidad para acercarse a un público de otra naturaleza del que entran en contacto en las salas de espectáculos o exposiciones; en cuanto a los equipamientos y a las instituciones culturales, estos ven la ocasión de un trabajo fuera de sus instituciones, que favorece unas relaciones donde se construyen proyectos estables que permiten la participación de un segmento de población que no siempre es consumidora de productos culturales.

ART DANS LA CITÉ <http://www.artdanslacite.asso.fr/>

Es una asociación que tiene por objetivo introducir el arte contemporáneo en el hospital. Su principal proyecto es el taller de artista, que empieza con su residencia en el hospital, es decir, los artistas desarrollan su trabajo in situ y hacen participar a los pacientes, al personal sanitario creando un fuerte vínculo afectivo.

1. Actualmente: Se realizan conferencias debates, acerca de sus proyectos, la introducción de las artes visuales en los hospitales.

2. En 2009 realizaron un Festival de artes visuales en los hospitales de Europa www.adlffestival.eu. Desde Francia a Rumania, pasando por Italia, España, Eslovenia, Austria el festival reúne a nueve hospitales europeos y diez artistas de fama internacional.

3bisf www.3bisf.com

Es un espacio de arte Contemporáneas situado en el hospital psiquiátrico Montperrin en Aix en Provence. Era un espacio de hospitalización cerrado, un pabellón de reclusión de mujeres. Actualmente es un espacio de creación y residencia de artistas, actores, bailarines... el antiguo pabellón de reclusión de las mujeres se ha convertido en un espacio, que invita a trabajar durante un periodo (semanas o meses), para producir una obra, ya sea del ámbito de las artes escénicas o artes visuales. Este espacio de experimentación artística y de profesionalización, requiere la presencia de un equipo permanente en el seno del hospital psiquiátrico en funcionamiento, de este modo la creación artística se nutre de la realidad hospitalizada y tiene como

principal público los propios residentes del hospital, así como también los habitantes de la ciudad.

Hi.Culture, Hôpital innovation.culture www.hi-culture.fr

Iniciado por el Hospital Vinatier, es un proyecto de instituciones para mejorar el desarrollo cultural en los hospitales, fomentando una estructura de cooperación en el ámbito de la Salud, desde la cultura y las artes. Las áreas de especialización son el patrimonio, las artes, las ciencias sociales y humanas. Esta estructura surge como apoyo a las instituciones y al departamento de cultura del gobierno. Continúa con el impulso generado por la cultura nacional en los hospitales organizado por el Ministerio. Su objetivo es desarrollar la cultura en todas sus formas dentro de los hospitales, formando a agentes hospitalarios en el ámbito de la cultura.

Referencias

- Collete, N. 2011: *Arteterapia y cáncer Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Unidad de cuidados Paliativos*, *Psicooncología* vol.8, 1, 81-99.
- Docquier, F. 2002: *Culture à l'hôpital : La place de l'art et de la culture en milieu hospitalier. Premières Rencontres européennes de la culture à l'hôpital*. Paris: ADCEP
- G. Cano, M., Megías, C. 2009: *Arts and Health. Arte y Salud en el Reino Unido, Documentación Centre d'Art la Panera*. (No publicado.) Disponible: educiolapanera@paeria.es
- Dalmau, L., Año, C., Rodríguez, J., Fendler, R. 2009: *Art en contextos sanitaris. Trans-Art-Laboratori programa art contextos sanitaris*. Barcelona: Sinapsis documnets. Disponible en la web: <http://www.trans-artlaboratori.org/>