

Taller de Expresión Plástica para el Equipo de Educadores de la Comunidad Terapéutica Manresa en Santiago de Chile

PILAR DIEZ DEL CORRAL

Resumen:

Este artículo tiene como objetivo validar el Arte Terapia en general y los talleres de expresión plástica en concreto, como vía de apoyo ante los problemas de drogadicción mediante la formación de formadores. A partir del caso específico utilizado por la Comunidad Terapéutica Manresa en Santiago de Chile, la autora describe día a día la puesta en práctica de un taller cuya función consistió en el aprendizaje, por parte de un grupo de educadores de dicha comunidad, del uso del lenguaje visual y de las funciones de las artes visuales como posible solución ante su trabajo como monitores.

Palabras clave: Arte Terapia, lenguaje visual, formación de formadores, drogadicción.

Abstract:

This article has as objective to validate the Art Therapy in general and the shops of plastic expression in short, as a via of support the drug addition problems through the teacher formation. Starting from the specific case used by the Therapeutic Community Manresa in Santiago from Chile, the author describes the setting day by day in practice of a shop whose function consisted on the learning, by a group of educators of this community, of the use of the visual language and of the functions of the visual arts as possible solution for its work as teachers.

Keywords: Art Therapy, visual language, teacher formation, drug addition.

LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA MANRESA

La Comunidad terapéutica Manresa pertenece a una asociación de comunidades terapéuticas que surgen como respuesta y ayuda frente a la realidad de drogadicción presente en las capas más pobres de la sociedad, consumidoras fundamentalmente de pasta base de la cocaína. La venta y el consumo de drogas en el mundo de la pobreza tiene una dimensión existencial, ya que apunta a la vida interior, a las actitudes y perspectivas de aquellos que no sólo viven en la pobreza material, sino que a su vez han sido vencidos por la miseria. Son muchos los que en la violencia, el consumo de drogas y el narcotráfico han encontrado una posibilidad de realizar sus anhelos y de ser protagonistas en un mundo que ha limitado sus vidas al mero logro de la sobrevivencia.

Estas comunidades son lugares de acompañamiento residencial en los que se promueven la reeducación y reinserción de jóvenes adultos de ambos sexos, facilitando en ellos la construcción de un proyecto de vida y el logro de la autonomía en base a valores prosociales. Cuentan con psicólogos, trabajadores sociales y equipos de educadores. Los educadores provienen generalmente de un estrato social bajo, con estudios elementales, siendo incluso en ocasiones antiguos drogadictos, rehabilitados en alguna comunidad terapéutica. Para acceder al trabajo realizan cursos de formación, con prácticas de acompañamiento terapéutico.

El educador debe crear las condiciones necesarias para que la persona pueda desarrollarse y crecer. Su papel consiste en acompañar a los jóvenes residentes. Debe orientar, sin imponer soluciones de manera que el propio individuo se cuestione y llegue a respuestas, así favorece las situaciones en las que el sujeto puede adquirir mayor seguridad y motivación para el cambio. Para cumplir adecuadamente con su rol, el educador debe desarrollar un ejercicio de autocrítica permanente, en orden a identificar sus principales limitaciones y capacidades.

Se hizo necesario fortalecer el trabajo en equipo que realizan los educadores de la comunidad terapéutica Manresa, tanto para lograr mejor desempeño educacional, como desde un aspecto personal, en lo referente al modo de ser y estar en la comunidad. Para tales efectos se creó un programa de apoyo al autocuidado del equipo de educadores mediante dos instancias distintas y complementarias:

- Una para el fortalecimiento del trabajo en equipo donde se pretende potenciar las competencias y las habilidades personales, reorganizar las responsabilidades grupales y distribuir tareas dentro de la comunidad.

- La otra desde un nivel más personal donde se busca crear un espacio de expresión lúdica artística, que permita compartir en un clima de confianza con los demás, que posibilite darse a conocer en un ambiente más gratuito, y poder flexibilizar criterios.

OBJETIVOS DEL TALLER DE EXPRESIÓN PLÁSTICA

Dentro del programa de apoyo al auto cuidado de los educadores de Manresa, el taller de expresión plástica se propuso como un espacio de encuentro interpersonal y comunitario. Concibiéndose como una forma de indagación colectiva, emprendida por participantes en situaciones sociales determinadas, con objeto de mejorar sus prácticas sociales aumentando su comprensión de ellas y de si mismos.

Para lograr estos objetivos se utilizaron las obras plásticas como formas expresivas del sentimiento humano creadas para nuestra percepción a través de los sentidos. Estos sentimientos y experiencias van a ser expresados en el taller a través de imágenes, no mediante palabras. Con ello se pretende desarrollar la capacidad latente de cada individuo (tenga o no capacidad artística) de proyectar sus sentimientos de forma visual.

El taller pretendió desarrollar la creatividad de los participantes mediante los ejercicios propuestos. Crear significa dar vida, hacer que algo exista. Para expresarse de forma plástica es necesario asumir una serie de actitudes como la sensibilidad, la percepción de entorno, la flexibilidad frente a la variedad de materiales y alternativas que ofrece el proceso pictórico, la originalidad y la facilidad para la comunicación

TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL TALLER

Siete semanas, una sesión cada siete días. Las cinco primeras semanas trabajaron dos horas treinta minutos. La sexta sesión ocupó cuatro horas y la última sesión se realizó en dos horas.

METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN

El objetivo principal fue lograr una consciencia de la actividad artística. Cuando la persona se hace consciente de sus necesidades y logra vislumbrar un medio de satisfacerlas se realiza en ella una transformación, que genera a su vez un cambio grupal y cultural.

Para lograr esa consciencia se propusieron espacios de ayuda a la reflexión individual (mediante entrevistas personales) y grupal, (con charlas sobre los trabajos realizados). Al final del taller se realizó una sesión conjunta de reflexión y evaluación del proceso vivido.

Para las entrevistas y las sesiones grupales se utilizaron las siguientes pautas:

- Atención al cambio en la utilización del lenguaje. Ser lúcidos respecto al lenguaje con el que se empieza el taller para luego constatar si han descubierto, gracias a la experiencia plástica vivida, un lenguaje nuevo.
- Descubrir si el taller ha provocado una nueva forma de vivir sus actividades laborales, generando una transformación en su vida cotidiana.
- Constatar si se ha generado un cambio en las relaciones sociales dentro del grupo.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Primer día

Se presenta el taller, explicando el proceso que se pretende vivir y la metodología propuesta. Se clarifica que lo más valioso va a ser lo que logra mayor coherencia expresiva, ya que no se pretende que consigan la perfección formal coincidente con la realidad.

El objetivo del día es la iniciación al color. Se dan conceptos breves de la teoría del color: círculo cromático, mezclas, gamas, efectos psicológicos y fisiológicos del color. Proponiéndose el siguiente ejercicio:

Realización de varias tiras de papel sobre las que pintan gradaciones tonales de algún color, como si representasen porciones del arco iris.

El material utilizado es la tempera.

El grupo acoge con entusiasmo el taller, están alegres y espontáneos, buscando sobre todo un espacio lúdico y de relajación, dentro de la tensión y dureza de sus trabajos. En general se sienten orgullosos ante las obras que han hecho. La mayoría distribuyó con libertad los colores prescindiendo de las pautas dadas al inicio de la sesión.

Participan once educadores, seis mujeres y cinco hombres. La sesión se realiza en una sala amplia con varias mesas que se agrupan en el centro, quedando los participantes juntos.

Se realiza la primera entrevista, que ayuda a reflexionar sobre las expectativas que tiene el grupo frente a la experiencia plástica propuesta. En general todos esperan ilusionados el taller, algunos llegan sin experiencia, otros con cierta práctica. Las palabras que utilizan para definir sus esperanzas frente al taller son:

- «Encontrar un espacio cultural más amplio...»
- «Tener más tranquilidad...»
- «Tratar de expresar más mis emociones...»
- «Creo que me puede facilitar mucho la expresión...»
- «Me gustaría que se produjese un espacio de encuentro entre los compañeros donde poder conversar...»
- «Mejorar la capacidad creativa en mi trabajo para relacionarme mejor...»

Segundo día

El objetivo de esta sesión es el contraste tonal, y el juego de figura y fondo. El ejercicio propuesto consiste en el diseño de diferentes composiciones utilizando las tiras de papel pintadas el día anterior. Primero se elaborarán papeles como fondo, utilizando de nuevo la tempera se colorearán superficies grandes de papel, sobre ellas se pegarán trozos de las tiras diseñadas el día anterior, creando diferentes collages.

En esta sesión hay ocho participantes, cuatro hombres y cuatro mujeres.

Debido a problemas técnicos no es posible realizar entrevistas. Pero la sesión transcurre muy bien en un ambiente relajado y alegre, se logran buenas composiciones, ya que los participantes trabajan con mucha espontaneidad y libertad.

Tercer día

El objetivo consiste en una aproximación a la línea destacando su poder expresivo, y su textura. Se añaden nuevos materiales para el ejercicio:

- Hojas secas
- Lápices pastel grasos
- Aguarrás

Se propondrá la realización de composiciones libres, utilizando de diferentes maneras las hojas y las posibilidades de los lápices grasos.

Asisten seis educadores, tres hombres y tres mujeres. El ambiente continúa lleno de entusiasmo y libertad frente a la creación. Se logran cada vez mejores resultados por lo que existe un aumento en la confianza y autovvaloración del grupo. Sin embargo se percibe tensión entre los participantes en cuanto a la distribución del trabajo preparatorio del taller (colocación de mesas, organización del materia...), así como discusiones y protestas en el momento de recoger la sala.

Se realizan las segundas entrevistas, con el objetivo de que reflexionen sobre sus obras, los aportes que han recibido y las carencias que hasta ahora encuentran en el proceso.

Transcribo a continuación los comentarios más significativos:

«Me he ido como soltando, como liberando, al principio como muy asustado de no cometer algún error, pero ya en esta vez, en esta tercera sesión me siento como con ganas de explayarme de poder crear, poder estampar sin miedo, sin temor a hacer el ridículo.»

«Hoy día acabo de descubrir el pastel y me interesa más esa técnica. Se identifica más con tu mano, con lo que quieres expresar.»

«La verdad es que me siento como más relajada trabajando, más contenta con las cosas que hay que hacer, que sean diferentes de otras oportunidades y con la posibilidad de hacerlas con más confianza.»

«Hasta ahora he estado súper bien, el taller nos ayuda harto y nos despierta la creatividad, dándonos ideas de cómo hacer las cosas, sin reprimirme, me siento muy libre en el taller, lo que más me gusta es trabajar con tempera.»

«Lo estoy pasando súper bien, me estoy divirtiendo montones, me he divertido, que es lo más llamativo que ha pasado conmigo...»

«He descubierto que puedo ser mucho más suelto en utilizar el pincel, me sentí más relajado, me ha gustado mucho inventar cosas tirando colores»

«Estoy a veces relajada y contenta y a veces nerviosa porque no se me ocurre que cosas hacer, tengo como falta de creatividad.»

Cuarto día

Se añaden nuevos materiales para facilitar la expresión y la experimentación:

- Tempera
- Vendas y gasas (para utilizar texturas y estampaciones)
- Hojas secas

Hay educadores que continúan trabajando con pastel.

Participan ocho educadores, cinco hombres y tres mujeres.

Sigue existiendo un buen ambiente de expresión y relajación, aunque persisten las dificultades organizativas del grupo.

Se efectúa por primera vez una sesión grupal de comentario de obras, la dinámica utilizada es la siguiente: se escoge una obra y se muestra al grupo, dos personas cualesquiera comienzan comentando el trabajo, acaba el autor explicando su proceso de creación y sus sentimientos. Todas las obras son analizadas de esta forma.

Transcribo algunos comentarios de la sesión:

«Entrevistador: Comentamos la obra de Carlos.

Participante 1: Yo creo que tiene harto de Carlos ese dibujo, que es así como que está en las nubes, y por otra parte es rupturista... mezclando los elementos de la naturaleza con los del hombre.

Participante 2: también siento que tiene harto de Carlos, me da la impresión que existen tres dibujos distintos en la obra, como él, que a veces es muy cambiante.

Autor: Bueno lo que intenté mostrar es un poco lo que dicen mis compañeros, que soy como un poco soñador, que siempre estoy imaginando cosas ideales, y eso es lo que proyecté en el dibujo.»

«Entrevistador: Opinamos sobre el dibujo de Julián:

Participante 1. Me cuesta como entenderlo, trato de buscarle forma, no sé lo que quiso expresar.

Participante 2. Me cuesta entenderlo en realidad, no descubro que me pasa en lo emocional con el dibujo.

Autor: Yo he estado súper desorientado, con las telas, los colores, sólo se me ocurrió hacer eso, pero igual no me gusta.»

Quinto día

Se introduce la acuarela como material nuevo, en tubos y en lápices. Se permite que utilicen materiales anteriores, no se les marca ninguna pauta, la idea es que prueben el nuevo material y se expresen libremente.

Asisten ocho educadores, cinco hombres y tres mujeres.

Al final se vuelve a realizar una sesión grupal de comentario de las obras. Transcribo algunos comentarios:

«Entrevistador: Comentamos el trabajo de Julián:

Participante 1: De los otros trabajos es el más organizado que ha hecho hasta ahora, lo encuentro súper bonito con los colores y las formas que ha ocupado.

Participante 2: Me gustan mucho los colores, me transmite alegría, lo encuentro muy alegre.

Autor: Yo tiré pintura y me salió, pero si me gustó como quedó, creo que me quedó mejor que los anteriores y eso me encantó.»

(Julián hasta ahora no había logrado expresarse bien con ningún material, se encontraba preocupado e inseguro, ya que se comparaba con los otros educadores que sí habían obtenidos logros en sus trabajos)

«Entrevistador: Comentamos el dibujo de Carlos.

Participante 1: Yo encuentro diferencia con otros dibujos, es mucho más oscuro, me gusta menos, es tormentoso

Participante 2: me da la impresión de un día triste, gris, tormentoso, es muy triste.

Autor: Yo creo que tiene que ver mucho con los diferentes estados de ánimo en que yo transito hoy, de repente puedo estar muy triste y estos colores así oscuros, los grises y la lluvia representan cierto estado de mi vida.»

«Entrevistador: Analizamos la obra de Ricardo:

Participante 1: Es muy bonito y relajado, sobre todo por el uso del color, y la composición.

Participante 2: Es el que más me gusta, el lila con el verde, es como amoroso, que sale del corazón, me gustó

Autor: Es curioso, me ha quedado como una de las obras más tranquilas, pero cuando llegué al taller venía muy cargado después de tener terapia con un residente, estaba agobiado y preocupado, muy tenso, por eso empecé a usar colores muy fuertes descargándome, pero empezaron a aparecer otros colores bonitos y relajantes, como si el cuadro reflejase un pájaro de alas abiertas, me dejé llevar, me solté y me llené de tranquilidad, me gustó, me relajé.»

Sexto día

La sesión dura el doble de tiempo (cuatro horas). Se divide en dos partes: Primero trabajan con todos los materiales ofrecidos hasta ahora, realizando los trabajos que quieran, y profundizando en la técnica que más les ha agradado. Hacen obras individuales, durante dos horas.

La segunda parte consiste en componer obras grupales con los trabajos individuales anteriores. Se hacen dos grupos escogidos al azar, cada miembro del grupo elige una obra realizada en la primera parte de la sesión, se juntan las obras del grupo y se componen sobre un cartón grande. Para crear la nueva obra pueden pintar, pegar, recortar, la condición es que se utilicen todas las obras de los miembros del grupo y que participen todos en la creación.

Participan ocho educadores, tres mujeres y cinco hombres. Se hacen grupos de cuatro. Componiéndose dos murales grandes.

Al principio de la sesión se les explica el sentido del trabajo, (para que sean conscientes del proceso que van a vivir) consistirá en una simbolización, a través del arte, del trabajo en equipo. Para que un trabajo en equipo funcione es necesario que cada componente pueda expresarse y aportar individualmente en las mismas condiciones, cada aportación individual es única, distinta y por lo tanto muy necesaria. Pero a la vez hay que saber supeditar la individualidad al colectivo, esto requiere ponerse en el lugar del otro, permitir modificaciones en tu obra y poder modificar tú a la vez.

La sesión transcurre en un ambiente inmejorable, todos los educadores participan y disfrutan del proceso. En la primera parte eligen los materiales que más les agradaron y producen bastantes obras de las que quedan muy satisfechos. No existe ningún problema a la hora de formar los dos grupos, trabajan con entusiasmo en la obra final, participando todos. Se encuentran seguros frente al proceso creativo y desinhibidos, sin miedo a los cambios. El resultado es bueno estéticamente, tanto que les sorprende ya que resultan mejor las obras grupales que las individuales.

Al final de la sesión se realizan entrevistas individuales para ayudar a la reflexión sobre el proceso. Transcribo a continuación algunos comentarios:

«La obra grupal me gustó harto, en ella mejoró el dibujo que yo había hecho, además se pudo unir mi dibujo bien con los demás, en las mezclas quedó como un todo bien bueno.»

«Para este tipo de cosas me gustó trabajar en grupo porque con los que estuvimos respetamos la idea de cada uno, y por eso dio buen resultado, pero en otras cosas nos hemos demorado mucho para trabajar en equipo y ponernos de acuerdo, ya que a veces quiere prevalecer una sola opinión.»

«A ver... es complicado trabajar en equipo, pero es entretenido, yo creo que tiene mucho que ver con el desarrollo personal de cada uno, tiene que ver con la participación de uno y como uno se ve frente a los demás, y también como uno pasa a llevar a los demás (avasalla), y por eso es importante darse cuenta y compartirlo. Con mi pintura me di cuenta que uso una técnica muy avasalladora, es como mi carácter que es bastante fuerte, influyo porque tengo algo harto innato de líder. Para que la obra grupal funcionara tuve que ir viendo como integrar colores, pasar unos para mi obra, cambiarla, yo creo que fue una cosa medio empática, tiene que ver con la comunicación, con dejar de ser uno y con la visión que uno pueda proyectarse hacia los demás.»

Séptimo día

Se realiza una última sesión de reflexión grupal, en la que los educadores analizan su experiencia, evaluando entre todos el taller. El resultado de

este último encuentro lo voy a sistematizar dentro del apartado siguiente, con las conclusiones.

CONCLUSIONES

El objetivo principal del taller consistía en lograr a través de la experiencia plástica un cambio en un grupo de educadores en una comunidad terapéutica. Este cambio se analizó desde diferentes aspectos:

Un cambio en el lenguaje y el discurso

El taller ofreció la posibilidad de descubrir una nueva forma de expresión, el lenguaje de la imagen aparece como un lenguaje alternativo al oral o al escrito.

Se cumplió el objetivo, a través de la última reunión confirmaron como se expresaban con las imágenes, a veces incluso sus obras les comunicaban sentimientos y realidades de las que anteriormente no eran conscientes:

«Para mí una de las cosas que más cambió mi forma de ver. Tiene que ver con la belleza, yo tenía una concepción de la belleza muy rígida, que lo bello es bello y lo que no es bello es feo no más, muy rotundo. Pero después de ver los trabajos de mis compañeros y lo que hemos logrado supe que la belleza tiene que ver más con la honestidad, la sinceridad, con el expresar lo que uno es en esos términos para mí la belleza ha sufrido una variación, es más bello cuando alguien expresa cosas que están sucediendo en su interior.»

«Entendí que la belleza era como expresarse, ir viendo que la línea y el color tienen que ver con uno.»

«Percibí que soy miedoso, tengo miedo del ridículo, hay cosas que me daban vergüenza porque las encontraba feas, pero los otros decían que estaba bonito así es que descubrí mi habilidad en las manos, ver que tengo cosas que pueden ser hermosas.»

«Yo nunca en la vida había pintado porque en el colegio me dijeron que no valla pero me gustaron las cosas que hice al final. Al principio me costaba mucho ponerme a pintar, tomar la iniciativa, veía a los demás y pensaba que yo hacía las cosas mal. Me ayudó mucho oír que el artista no es el que hace las cosas más perfectas sino el que se expresa, porque yo no me imaginaba muchas cosas originales, pero empecé a pintar lo que me llegaba a la cabeza, lo que era mío. Por eso estoy contento de haber participado.»

Este cambio en el lenguaje provoca un nuevo medio de autoexpresión, que conlleva autoconocimiento, y encuentro con uno mismo y con el grupo.

A su vez es un lenguaje que aparece dentro de una experiencia positiva, encuentran satisfacción por haber creado algo agradable, lo que les ha reforzado su autovaloración, les ha hecho constructores de algo propio, bello y valorado por el resto.

Cambio en las actividades y prácticas sociales

Se pretendía descubrir si el taller les ha aportado una capacidad de relacionarse con el trabajo y la vida cotidiana diferente. Analizar si el participar en un espacio donde la creatividad se desarrolla, ayuda a la flexibilidad, a la amplitud de mirada, y al incremento de la tranquilidad personal.

«Estoy fascinada en lo personal, me siento casi artista, y sobre todo capaz de crear algo, capaz de hacerlo, voy a seguir.»

«Me sirvió para aprender a relajarme, a sentirme agradable. Cada técnica que aprendía me sirve para los niños con los que trabajo.»

«Al comienzo no me entusiasmaba mucho la idea pero a medida que pasaban los miércoles cumplí con el objetivo de venir a descargarme, a sacar cansancio y tensión del trabajo, me relajé, me lo fui pasando bien.»

«Compartir con mis compañeros viéndoles expresarse me permite ver como ven la vida, porque ven cosas que yo no veo, por eso veo la vida de forma distinta ahora.»

Cambio en las relaciones sociales como grupo

El taller proporcionó un tiempo de encuentro personal ya que estimuló un modo propio de expresión, lo que implicó un proceso de autoidentificación. Por otra parte, la obra creativa se convirtió en un vínculo de cohesión grupal, al formular mediante imágenes aspectos muy personales de los individuos' mostrados en forma de creación para la contemplación del grupo. El poder de la imagen para impactar en las emociones y trascender al creador generó cohesión y comunicación profundas entre las personas.

«Ocurrió algo muy especial en el último ejercicio cuando vimos los dibujos pensamos que sería difícil arreglarlos, y lo que ocurrió es que al final yo pasé desapercibido en el dibujo y esa es una personalidad que yo no tengo, a mí me surge sobresalir, y ser protagonista, pero dejé que mis compañeros fueran protagonistas en mi propio espacio, al final mi dibujo quedó como una base, y la obra desapareció porque no era así.»

«Al final en todas las cosas hay parte del otro porque todos participamos y buscamos el bienestar del grupo, en ese sentido no costó,

todos quisimos poner lo mejor de nosotros para que el resultado fuera bonito, todos nos entregamos y eso fue muy positivo, muy bonito.»

«El último trabajo en lo personal me sorprendió bastante por la sencilla razón de que nos costó muy poco tiempo ponernos de acuerdo, como que salió súper natural juntar los cuadros y tener que empezar a mimetizarlos para que se confundieran unos con otros, a mí me sorprendió, pensé que iba a quedar cualquier cosa, pero quedó algo súper lindo. Me sentí muy feliz de haber logrado algo lindo en lo que participé con mucho entusiasmo.»

«Cuando hicimos el último ejercicio pensé que sería difícil juntarnos porque somos bien parecidos en cosas pero muy distintos en otras, y a raíz que se fue dando fue muy bonito sentir que se pudo dar una obra tan linda con personas tan distintas.»