

Reseñas de libros

Graciela García Muñoz y Miguel Alvira

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, Marián (coord.): *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social*. Fundamentos, Ciencia, Madrid, 2006. 394 páginas.

Graciela García Muñoz

El libro que a continuación se presenta es el resultado de un arduo trabajo de investigación por parte de la Sección Departamental de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Educación de la UCM, en colaboración con otras universidades españolas –Autónoma de Madrid, Valladolid, Alcalá y Granada– y con la universidad y diversas instituciones de Sao Paulo y Buenos Aires.

Su adecuado título, *Creación y posibilidad*, nos acerca ya el contenido de sus páginas: multitud de temas y enfoques bajo una mirada que tiene en común su interés por el arte como vehículo para reinventarnos. Por otro lado, la apostilla *Aplicaciones del arte en la integración social* nos remite al nombre del programa de doctorado que reúne como docentes a muchos autores de los artículos recogidos.

El volumen constituye una nueva publicación en el horizonte de investigaciones sobre arteterapia, aunque sus textos no se centran sólo en este tema. Como prometido, estos nos abren múltiples posibilidades. Son al mismo tiempo un paseo, una guía y una inspiración.

Un paseo por el arte contemporáneo que nos invita a afrontar el currículo artístico desde los retos que plantean la Posmodernidad y la educación en la diversidad; Un paseo por las Escuelas de Pintura al Aire Libre de Méjico o por la ciudad de Sao Paulo vivida como un museo abierto; Un paseo por el Arte Marginal, por el arte y la identidad, por la memoria y el patrimonio.

Un paseo, en definitiva, acompañado por un soplo de aire fresco que nos recuerda que la educación, en su origen, no sirve para algo exterior al propio ser humano y que puede plantearse de manera creativa, inspiradora.

Inspiración para afrontar temas de gran relevancia en el marco de la educación, y más concretamente de la educación artística. En él encontraremos algunas pistas para estimular el interés por los museos desde el detalle, desde lo pequeño, aquello que nos conmueve. Así mismo reflexionaremos sobre la necesidad de apropiarnos simbólicamente del espacio (el Madrid de todos los días, por ejemplo) para hacerlo formar parte de nuestra identidad. Seremos introducidos en algunas aplicaciones de la video-creación en entornos terapéuticos o encontraremos por fin, nuevos métodos de investigación más adecuados para el arte.

Por último, apuntábamos que el volumen puede ayudar también a encontrar su rumbo a todo/a aquél/la interesado/a en arteterapia, y en general, en las aplicaciones del arte en la integración social. Se trata de un pequeño aperitivo para saborear algunos temas y enfoques que se plantean en el Programa de Doctorado del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Educación de la UCM.

Un libro interdisciplinar que tiene los ojos muy abiertos para intentar no dar nada por sentado. Cada cual lo maneje como le sea útil.

COLL ESPINOSA, Francisco (coord.) *Arteterapia. Dinámicas entre creación y procesos terapéuticos*. Universidad de Murcia, 306 páginas.
E.M.D.

Este libro se ha gestado en el Master de Arteterapia de la Universidad de Murcia y su Iº Congreso de Arteterapia celebrado en el año 2006. Consta de tres partes muy bien diferenciadas, la primera trata sobre el arteterapia desde la perspectiva de la creación, con artículos de José Mª Barragán en el que analiza la creación en los talleres de arteterapia con sus distintas dimensiones de interpretación, especialmente desde los modos de creación de los artistas en estos últimos años; Javier Corbalán sobre la relación entre creatividad y vida cotidiana, salud mental, psicoterapia y arteterapia, que *“aparece como una relevante y apasionante propuesta de intervención”*; Pedro Cruz Sánchez indaga sobre cuerpo y dolor en el arte, el cine y la literatura, preguntándose si *“el vértigo o la locura es el precio a pagar para mantener viva la fuente de inspiración”* ¿es posible la curación a través del arte?. Marian López Fdz. Cao se acerca al proceso creador a partir del dibujo y de la fotografía, el dibujo siempre unido al cuerpo y su experiencia como tratando de asir el mundo y la fotografía como espejo de la realidad aunque también ligada a la ausencia. En el artículo *“Creación y psicoanálisis: el factor Munchausen”* Lola López Mondejar hace un estudio sobre este tema cita en su comienzo a Maimónides *“Sin locura, el mundo sería lúgubre”*, y llega a la conclusión que la pretensión de erradicar la locura es tan ilusoria como la de erradicar la creatividad.

La segunda parte versa sobre arteterapia desde la perspectiva de la clínica psicológica, Francisco Coll Espinosa, escribe sobre el proceso de creación y de simbolización en arteterapia al que considera *“una poética de la creación”* en donde *“la poética no es sino la envoltura de la que se otorga el ‘yo’ con la ilusión ilusionada del otro”*; Esteban Fdz. Miralles escribe sobre transferencia y creatividad; Sylvie Le Poulichet de teorías de lo informe, del terror que puede producir, y la identificación con la angustia en la infancia; Pablo Juan Maestre trata sobre arte, terapia y vida a los que considera homeoformas, al hacer la paráfrasis a J.D. Nasio que decía que el inconsciente y la transferencia tienen la misma forma. Se termina el apartado con dos artículos breves de Marisa y Ricardo Rodulfo.

En la última parte se dedica a experiencias clínicas, la primera es de Montse Omenat sobre la violencia de género en mujeres, violencia que no cesa y cómo el arteterapia puede ser de una gran ayuda, al ayudar a crear objetos-imágenes que contribuyan a la revaloración personal. Ana Hernández Merino, que lleva largo tiempo como arteterapeuta en el ámbito de la salud mental, narra el caso de una joven y cómo los veinte meses que participa en el taller de arteterapia que le sirven para liberar su angustia. Juan Rodado escribe desde su experiencia clínica como psiquiatra y psicoanalista en el artículo *“Dibujar, construir y habitar”*, en el que presenta tres casos, un niño y dos adultos en donde el dibujo ha sido una útil herramienta, recuerda a Heidegger para quien la palabra construir significa habitar y dice que *“el rasgo fundamental del habitar es cuidar (morar por)*. Este rasgo atraviesa el habitar en toda su extensión.” En resumen es un libro denso y que es de gran ayuda para los investigadores en el arte como terapia.

DOMÍNGUEZ TOSCANO, Pilar M^a. (coord.): *Arteterapia. Nuevos caminos para la mejora personal y social*. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. 2006. 205 páginas

Vemos con alegría que cada vez son más los libros que se editan con el tema del arteterapia en distintas regiones de España. Este libro surge en parte de las Jornadas sobre Arteterapia y Educación, de carácter nacional y organizadas por la profesora Pilar Mª Domínguez Toscano de la Universidad de Huelva en noviembre de 2004.

Arteterapia. Nuevos caminos para la mejora personal y social, está dividido en dos partes, la primera trata sobre los aspectos formativos generales dentro del ámbito sociocultural con experiencias y propuestas prácticas. Dentro del ámbito educativo los profesores José Aznárez de Educación Secundaria, Isabel Granados y Dolores Castejón de la Universidad de Sevilla, escriben sobre el poder de la imagen en la construcción personal y la necesidad de trabajarlo desde la escuela, cómo, dentro de la sociedad actual eminentemente visual, se debe enseñar el lenguaje de la imagen para saber criticarla, crearla y recrearla. Francisco Coll y Noemí Martínez de los master de Murcia y Madrid tratan en sus escritos sobre los estudios universitarios en arteterapia. Francisco Coll, director del master en arteterapia de Murcia nos hace ver las condiciones que son necesarias para favorecer el proceso creativo, proceso imprescindible para favorecer el aprendizaje, recuerda que “*la disposición creativa es consustancial con el hecho de vivir*”, y que es necesario crear para poder aprender y “*para sentir que se puede dimensionar lo dado*”. Noemí Martínez escribe sobre la formación en arteterapia en España y Europa, dando un rápido esbozo de sus comienzos en Europa y tratando con más intensidad lo realizado hasta ahora en España, especialmente en la Universidad Complutense, las tesis leídas sobre el tema, investigaciones que se están realizando, congresos y publicaciones.

Dentro del ámbito social, el artículo de Dolores Castejón sobre el arteterapia con escolares en ambientes desfavorecidos, nos dice cómo los talleres de Arteterapia pueden servir de ayuda para la “integración” personal y social de niños y niñas, por lo que es una gran necesidad que la escuela incluya el arteterapia en las aulas. Pilar Domínguez Toscano trata del arteterapia para una educación en libertad, hace conocer la labor que se está realizando en el centro educativo y de acogida de Huelva “Ciudad de los Niños”, con trabajos como “Muro de los sueños” y “Choque de mundos”, obras de adolescentes que están dando el primer paso a su vida futura. Esta primera parte se cierra con cuatro experiencias prácticas.

La segunda parte está dedicada al ámbito sanitario, Carmen Alcaide de la Universidad de Alcalá de Henares, escribe sobre su experiencia en un Hospital de Día de un Centro Psiquiátrico, un taller de artes plásticas en el que se comprobó fue de gran ayuda a los/as participantes al incrementar el desarrollo de su conciencia de la identidad personal y reforzar su autoestima. Elena Goicoechea de la Universidad de Huelva y Miriam Robles tratan sobre la musicoterapia, Elena Goicoechea lo hace desde la ayuda que puede ofrecer a las personas que sufren de fibromialgia, “enfermedad fantasma”, trastorno de la modulación del dolor de origen desconocido, y Miriam Robles escribe sobre su trabajo en una residencia de ancianos, reflexiona que las terapias creativas son uno de los medios más sanos para trabajar con personas que necesitan nuestra ayuda. Cierran esta parte tres artículos uno sobre un taller en un hospital infantil, otro sobre autismo y el tercero trata sobre el arte realizado por enfermos mentales.

TRUG, E. Y KERSTEN, M. (2002) *Praxis der Kunsttherapie*. Stuttgart. Schattauer. ISBN 3-7945-2124-2

Traducción y estudio preliminar: Joaquín Sánchez Ruiz. (2003) *Praxis de la terapia artística*. Universidad de Granada. ISBN 84-688-2127-6

Miguel Alvira Juan¹

Los autores, psicoterapeuta y arteterapeuta respectivamente, son profesionales en activo con una larga experiencia clínica y cofundadores de la Asociación de terapeutas gestálticos del arte (BGK) de Hamburgo.

Desde el prefacio, los autores describen un cuadro sobre la realidad terapéutica en Alemania. Ésta se ha caracterizado en que los terapeutas del arte deben luchar constantemente frente a la orientación psicoanalítica y de comportamiento establecidas, en pos de su reconocimiento. Incluso en el sistema de la Seguridad Social germana, donde aspiran a que sea reconocida en su aspecto clínico. Así, invitan a una actividad de los profesionales del arteterapia con exactitud, describiendo los diagnósticos y exponiendo sus correspondientes medidas, para el necesario rigor científico. De esta manera, los autores recomiendan evaluación empírica, científicamente fundamentada, de las intervenciones en la terapia artística y de sus efectos. Sólo así, arguyen, emergerá esta terapia artística de su rol de *profesión auxiliar* y podrá defenderse con fundamento frente a la primacía actual de las ciencias aplicadas en Alemania. Todo un aviso a navegantes de por dónde pueden soplar los vientos en España.

Ya que un requisito básico estriba en una correcta descripción de los objetivos, métodos, técnicas y protocolos en el proceso de la terapia artística, el libro desarrolla ejercicios con una metodología y pautas que serán su mayor mérito. Su objetivo confesado es pues, incitar con su lectura a que se documenten y sistematicen los métodos de intervención en arteterapia, sobre todo respecto a su contexto (variables bio-psico-social y ecológica) y en la descripción de las correspondientes bases teóricas.

Sin embargo, son conscientes de la difícil contradicción entre rigor metodológico y las particularidades de los trabajos plásticos, que conviven difícilmente con la rigidez científica. Esto se basa sobre todo en el propio significado del arte, que no se deja domesticar. A pesar de ello, insisten en que se debería intentar presentar la propia experiencia mediante protocolos descriptibles y, como mínimo, a través de ellos legitimar su utilidad, sin generalizaciones obvias e indemostrables.

La justificación de la validez del arteterapia, radica, según ellos en el acto creativo como acontecimiento estructurante, en el que se adquiere una expresión propia. Esto se logra en arteterapia a través de estimular el proceso de simbolización. Los símbolos que surgen en este proceso creativo tienen una función puente entre las operaciones conscientes y las inconscientes y se vuelven tangibles con ayuda de dibujos (colores, formas y líneas), esculturas, objetos, textos o escenificaciones. Así, los usos terapéuticos del arte persiguen el objetivo de ofrecer una salida a esos procesos y utilizar el potencial proyectivo de las simbolizaciones emergentes, para que se incorporen activamente a la consciencia. Con esto, diagnosis y tera-

¹Miguel Alvira Juan es investigador, doctorando de la Fac. de Bellas Artes de Granada.

pia se vinculan entre sí de forma muy estrecha. Finalmente se trata también del fomento de las energías expresivas e imaginativas, de las posibilidades creativas, de los potenciales y de las vivencias del ser humano en el sentido de un *fomento general de la salud*.

Así pues, la terapia artística posee sentido desde su concepción como planteamiento receptivo. Los autores no discriminan entre corrientes terapéuticas, pues todas las formas de actuación deberían tener cabida: las diferentes actuaciones y objetivos de cada sesión han de estar consonancia con los requerimientos de cada momento.

Respecto a su estructura, el trabajo no se diseña como un libro de texto, sino como un manual de referencia, como un catálogo de ejercicios prácticos, en fichas estructuradas. Su mayor mérito es la claridad y su limitación es la homogeneización. Tal vez por eso, sólo recogen un espectro reducido de todo el catálogo de posibilidades en terapia artística (se orientan hacia la práctica de esculturas, modelados, objetos, esculturas, escenografías, textos y falta las expresiones de música y danza). Echamos en falta literatura, palabras, explicación. Sin embargo, compilan con meridiana claridad lo que hasta ahora sólo se había mencionado de manera dispersa y aislada en bibliografías, transmitidas de forma oral y sin un elenco sistemático.

Los temas y ejercicios expuestos se estructuran y se describen bajo los aspectos: tema, palabra clave, ámbito de aplicación, objetivos, descripción e instrucciones, técnicas de trabajo, materiales, así como posibles variantes. Los capítulos se ordenan por las materias empleadas: *Barro, Escultura, Objetos, Teatro y Material escrito*. En un último capítulo *Auxiliares del trabajo* se ofrecen diferentes instrucciones y ayudas para su correcta interpretación.

Ya que el libro se concibió como cuaderno de trabajo, los lectores encuentran en el texto original páginas en blanco al final, para sus propias notas personales, que puedan recoger su propia experiencia en la aplicación de los ejercicios, sus modificaciones o variantes.

En conclusión, nos resulta un texto sólido en el campo clínico-rehabilitador y también en el prevencionista, en el amplio sentido de su orientación desde los elementos patológicos hasta los saludables. Los autores están preocupados en exceso en legitimar un procedimiento terapéutico para alcanzar el reconocimiento social, aún no reconocido tras décadas de desarrollo en Alemania. Sobre las fuentes consultadas, las prácticas expuestas en el texto provienen de diferentes conceptos terapéuticos: Friz Perls, Hilarion Pezholz, Karin Danneker, Ilse Orth... Autores, algunos ya clásicos en el ámbito germano, pero que esperan la mayoría su traducción. Por eso resulta especialmente de agradecer el esfuerzo de Joaquín Sánchez para ponernos un poco más cerca dichos conocimientos.

El libro se completa con un estudio de Joaquín Sánchez, que, como profesor de la Facultad de Bellas Artes, aplica desde hace algunos años sus experiencias y ejercicios de Arteterapia en el aula. Como *propina* añade bibliografía, esta vez, mayoritariamente en castellano. El traductor conoce el texto en el transcurso de sus investigaciones en la ABK de Munich, en el marco de una beca para investigar bibliografía sobre arteterapia, bajo la dirección de la catedrática que precisamente impulsó la introducción de la terapia artística en las academias de bellas artes.

En su contribución, saca a relucir la formación del artista como personaje singular, que saca a la luz un material riquísimo. Los ejercicios de terapia *para artistas* y no para *clientes*, si-

nónimo de *pacientes* y eufemismo esto último de *enfermos*, son absolutamente necesarios. Su pertinencia radica en subvertir el valor del producto (la obra), en favor de la persona (el artista): el arte como proceso y no como resultado. Los ejercicios de arteterapia para artistas se revelan como una poderosa herramienta para la sensibilización del creador, pues lo ponen en circunstancias de acceder a su yo más íntimo y permiten que la catársis artística redunde en su propio beneficio. Finalmente el traductor afirma que ambos, arte y arteterapia, van a la par en el sendero del autoconocimiento, de la plenitud y del goce por vivir.