

Arte en Contextos Especiales. Inclusión Social y Terapia a través del Arte. Trabajando con Niños y Jóvenes Inmigrantes

Laura RICO CABALLO¹
lrcaballo@cop.es

Gloria IZQUIERDO JAEN²
gloria_izdo@hotmail.com

Enviado: 24/04/2010
Aceptado: 07/07/2010

RESUMEN

El artículo sintetiza la intervención con arteterapia en niños y adolescentes durante seis años en un centro de atención integral a inmigrantes en Madrid. Pone en relación la expresión artística y la salud psicosocial. En este contexto, es arte la obra que nos ayuda a enfrentarnos a las dificultades positivamente.

Se presenta el programa general y se analiza el ejemplo de “La Rayuela”.

Palabras clave: Inmigración, niños, adolescentes, integración, identidad, arteprosocial, psicología.

Art in Special Contexts. Social Inclusion and Therapy through Art. Working with Children and Immigrant Teenagers

ABSTRACT

The article summarizes the art therapy intervention in children and adolescents for six years in a comprehensive care center for immigrants in Madrid. It brings together the artistic expression and psychosocial health. In this context, art is the work that helps us to deal with the problems positively.

General program is presented, and “Hopscotch” is deeply discussed as an example.

Keywords: Immigration, children, adolescents, integration, identity, prosocial art, psychologies.

¹ Laura Rico: Psicóloga-Arteterapeuta. Doctora en Educación. Miembro del “Foro Iberoamericano de Arteterapia (Vicepresidenta). Profesora Máster de Arteterapia UCM. Coordinadora de los talleres de arte “Ventillarte”, Pueblos Unidos. .

² Gloria Izquierdo: Arteterapeuta. Responsable del área infantil de “Ventillarte”, Pueblos Unidos.

“La esperanza le pertenece a la vida. Es la vida misma defendiéndose”. Cortázar. Rayuela.

1. INTRODUCCIÓN

Desde 2004 se vienen realizando en Pueblos Unidos (Madrid, ONG atención inmigrante) talleres de intervención psicosocial con arte para niños y adolescentes. A través de estas actividades se trabajan temas personales y/o colectivos que los especialistas o los usuarios del centro entienden que son importantes para su desarrollo personal y comunitario.

Para este trabajo se forma a los chicos en arte y técnicas con el objeto de que encuentren los recursos precisos para poder hablar a través de este lenguaje. Pero el fin principal no es conseguir técnica sino que se pueda oír su voz a través de las obras. Se refuerza la presentación de arte contemporáneo que les brinda un lenguaje lleno de libertad expresiva y que enlaza directamente con las tensiones del mundo en el que viven. Además se fomenta el conocimiento de artistas de diferentes culturas. Mientras que en los ambientes intelectuales-artísticos cada vez es mayor el interés por esta comunicación entre culturas, en los círculos de la gente “normal”, inmigrantes, hijos de trabajadores, mujeres amas de casa, etc., se permanece ajeno a estos procesos, a pesar de ser estas las personas de las que esencialmente hablan estas exposiciones sobre la multiculturalidad, la inmigración, el diálogo intercultural, etc. Se trata de hacerles partícipes de todos esos trabajos, de que los conozcan y, al tiempo, se conviertan ellos mismos en ejecutores de las obras que intentan hablar de su proceso vital. Contar la historia en primera persona. Directamente y desde su entorno. Con esta idea se desarrolla “Ventillarte”. El origen es un taller de arteterapia, pues se considera que, alrededor de estas obras, estamos hablando de nuestras vidas y problemas personales y colectivos, y que el arte puede ser un modo de prevención de la exclusión social en este contexto. Al tiempo, facilita la integración y una comunicación positiva entre personas y entre sus diferentes culturas o mezcla de culturas. Este taller se ve reforzado por educadores, psicólogos o artistas de diversas procedencias de modo puntual o continuado en el curso.

Necesidad del servicio:

Aunque el número de inmigrantes en España no se diferencia mucho del de los otros países europeos, el fenómeno ha llegado al país de forma muy rápida (como ha sido nuestro desarrollo hasta el 2008) y nos ha encontrado sin la suficiente capacidad de adaptación y respuesta (Zapata –Barrero 2008, Solé 2008). Si la llegada de un número grande de inmigrantes, y en poco tiempo, es más problemático que el incremento lento y continuo, tenemos la ventaja de que vivimos fenómenos que ya han ocurrido en los otros países antes, por lo que podemos estudiar sus aciertos y sus errores, y responder con más certeza (Ingeborg Willke 1975). La repercusión de la inmigración en menores tiene sus peculiaridades y los programas para menores inmigrantes en Inglaterra, Francia, Alemania, etc., son muy abundantes, y hay gran material sobre sus necesidades y sus posibles intervenciones (Beiser M. 1995).

También en el caso del arteterapia. Así, por ejemplo, Rousseau señala lo adecuado de ligar la intervención arteterapéutica a espacios educativos (Rousseau Febrero 2005) resaltando cuatro aspectos que parecen jugar un papel clave: la construcción de un espacio seguro, el reconocimiento y apreciación de la diversidad, el establecimiento de la continuidad, y la transformación de la adversidad (Rousseau, Agosto 2005).

Los chicos se van a enfrentar a problemas sociales e individuales de distinto grado. Van a ser necesarios la prevención y/o las intervenciones y, normalmente, el apoyo en salud. Habremos de distinguir también, entre los problemas de los recién llegados y las segundas generaciones, las procedencias y sus peculiaridades y la edad.

Entre los problemas que más preocupación suscitan destacan los escolares. En 2009 los estudios sobre clima escolar resaltaban cómo la convivencia escolar se estaba convirtiendo en un problema grave para los alumnos, los docentes y las familias. Los preliminares del TALIS (*Teaching and Learning International Survey*, Junio de 2009), - profesores de Secundaria de 23 países -, sitúan a España muy cerca de los peores puestos en clima escolar. Los profesores hacen frente a conductas perturbadoras (70,5%), absentismo (52,9%), insultos (43,5%) e intimidación/abuso verbal a compañeros (40,6%) ó a profesores (27,4%). Otras dificultades como vandalismo (28%), burlas (21,6%), robos (22,2%), agresiones físicas (23,1%) o consumo/posesión de alcohol o drogas entre los estudiantes (20,3%), también son más frecuentes en las aulas españolas. Si todos los niños son perjudicados por esta situación, los muchachos inmigrantes han de añadir a ello sus propias dificultades de integración, búsqueda de identidad, choque de valores, cultura o religión. Con frecuencia la escuela es una gran cuesta arriba, e incluso marca unos logros que parecen inalcanzables y les llenan de frustración. Los recursos públicos para superar tanta dificultad son muy escasos, y las ONGs, insuficientes ante una necesidad urgente y creciente. Es por esto por lo que Pueblos Unidos empieza agrupando a los niños del barrio en una actividad de apoyo escolar que, con tacto y según las necesidades, va reforzándose con servicios de atención que cuidan o trabajan la prevención de los problemas de los chicos más allá de lo académico. El centro debe hacer una labor previa de concienciación familiar para que los padres entiendan la utilidad de asistir al taller. En esta labor hay que saber comunicar que trabajamos para mejorar todos esos problemas escolares y, además, para el crecimiento armonioso de los niños como individuos y como ciudadanos, y que estas dos cosas son igualmente importantes (tanto o más que lo escolar) para la felicidad presente y futura del niño. No debemos olvidar que, salvo excepciones (y las hay: hiperactividad, trastornos de aprendizaje, de comunicación, de alimentación, conductas desadaptadas, violencia,...), trabajamos con niños sanos. Que las diferencias culturales no son algo a eliminar para alcanzar el equilibrio, sino algo a trabajar para llevar positivamente la diferencia. Obviamente, en el trabajo se detectan niños con problemas que precisan un tratamiento más amplio y que se tratarán junto con el departamento de psicología, la escuela y la familia. Salvadas las excepciones, el taller va orientado en positivo, busca favorecer el crecimiento, la integración desde la diferencia, la búsqueda de la identidad y la armonía dentro de sus complejas identidades, etc. (Munist 1998).

2. OBJETIVOS

Finalmente y tras conocer la problemática hemos formulado 10 objetivos fundamentales para el trabajo:

1. Ofrecer un espacio seguro donde propiciar el diálogo constructivo.
2. Desarrollar la capacidad creativa.
3. Aprender a leer imágenes y a expresar lo que deseamos mediante ellas y profundizar, en la medida en que esté preparado, en lo que descubro al leer mis imágenes y qué hago con esa nueva información para mejorar.
4. Detectar problemas y atender a los ya detectados en coordinación con especialistas.
5. Desarrollo de la sensibilidad y la empatía a través de la comprensión de imágenes
6. Aprender a ser proactivos y autocríticos a través del trabajo artístico.
7. Mejorar la autoestima.
8. Mejorar la salud psicosocial mejorando relaciones interculturales y favoreciendo discursos de integración.
9. Dar a conocer la variedad de artistas y tipos de trabajo que se están realizando en este momento en las distintas culturas de los miembros del grupo.
10. Aportar su voz a la comunidad dando la posibilidad de difundir sus trabajos en noticias, publicaciones o exposiciones y aumentar su presencia en iniciativas positivas para el colectivo.

3. METODOLOGÍA

Las actividades que se realizan en nuestros talleres buscan la conexión entre arte, educación y el desarrollo psicológico e intelectual, socialización y comunicación. Consideramos terapéutico expresarse y ser escuchado, compartir y crear empatía ante las necesidades de los otros, de modo que el arte facilite un clima en el que experimentar sin que los “errores” supongan un coste alto.

Los trabajos con jóvenes de grupos de riesgo han de hacer especial referencia a la sociabilización correcta, y los planteamientos artísticos deben guiarnos por la actualidad del mundo y las cosas que suceden y nos suceden dentro de él. La piedra clave es que se consideren terapéutica la posibilidad de expresar emociones y ser escuchado, el hecho de compartir experiencias con posibilidad de empatía, el trabajo de las dinámicas conflictivas y tener la experiencia de poder corregir en un ambiente propicio y cálido.

Estructura y grupos: El proyecto está diseñado para niños/adolescentes procedentes de otras culturas o de mezclas culturales que viven en España, pero cuenta con niños de familias españolas, lo que consideramos muy importante para la igualdad y la no segregación. Ventillarte tiene una estructura flexible en función de las necesidades y recursos de cada curso. En 2009-10 el cuadro de trabajo fue:

EDAD	TALLER	RESPONSABLE	TAREA
6-9	Trabajos manuales	Educadores	Primeras experiencias: materiales, hábitos, compañerismo, limpieza, orden, etc.
9-10	Arteterapia	Arteterapeuta	Tareas de arte con intención psicosocial
10-12	- Trabajos manuales - Expresión - Pintura	Educador Psicólogo Artista	Experiencia en materiales, hábitos, etc. Intervención psicosocial/salud, a través de arte. Educación sensibilidad plástica.
12-16	Arteterapia	Psicóloga-arteterapeuta	Intervención psicosocial/salud, a través de arte
16-18	Centros externos	Psicóloga-arteterapeuta	Acompañamiento ³

En este momento los grupos de 6 a 12 años asisten obligatoriamente, como parte del programa de la tarde del centro, y los adolescentes (de 12 a 18) son seleccionados entre la lista de solicitantes. Al participar en el taller han de aceptar asumir sus normas y un compromiso de asistencia. En un inicio puede ser correcta la presencia obligatoria de los más pequeños para que conozcan el trabajo, pero una vez conocido, lo deseable es que sólo permanecieran, al menos en arteterapia, los que encuentran en las artes un cauce para su expresión y un disfrute. En cuanto al modo de selección previa de los adolescentes, tendrán su peso las indicaciones del centro sobre la conveniencia de que el muchacho haga el taller, las recomendaciones del equipo psicoterapéutico del centro, el apoyo y consentimiento de los padres y, es muy deseable, una breve carta razonado los motivos del interés por inscribirse en el taller.

Función del terapeuta: El terapeuta debe comentar y cuestionar, compartir con empatía, dar sugerencias, estimular la formulación de hipótesis, verbalizar aquellas partes de sus propias hipótesis que crea útiles para el grupo. Además, debe intentar detectar la presencia de problemas más complejos entre los chicos, de forma que puedan ser atendidos por la familia u otros profesionales, si así se requiere.

El terapeuta participa en el grupo por dos vías principales:

1. Como figura de *modelaje* de actitudes o comportamientos adaptativos. Por ejemplo, aguantando la tensión ofrece la experiencia de que la ansiedad se puede aguantar, que es necesario y a veces toma tiempo conseguirlo.

2. Observando, escuchando y explicando su forma de entender lo que sucede allí, para que el chico o el grupo lo discutan.

La importancia del equipo: Ventillarte se forma a partir de una iniciativa de arteterapeutas. Desde el principio, éstos consideraron interesante la presencia de artistas, psicólogos y educadores compartiendo el trabajo, y buscaron crear un equipo

multidisciplinar. El taller no debe llevar consigo una ideología propia, ni precisa de una unanimidad teórica más allá de la que las respectivas profesiones consideran ética, por lo que el ambiente de trabajo respeta las idiosincrasias de cada colaborador en un ambiente de libertad que favorece la creatividad, la responsabilidad y la motivación.

El taller y las sesiones: Cada sesión incluye una propuesta de actividad a desarrollar libremente en el marco de un espacio para la creación. En ocasiones antecede a la actividad una presentación a través de audiovisuales o el desplazamiento a exposiciones o museos. El cierre de cada sesión del taller es importante. Hay que propiciar que todos los participantes puedan evaluar su propio trabajo y valorarlo en conjunto. No como una experiencia aislada, sino integrada en su propia existencia, y que pueda entrar a formar parte de su vida en adelante.

Consideramos adecuado que las actividades sean flexibles, no tener un manifiesto ideológico, que los hechos definan el lugar en que uno se encuentra, y que el proyecto evolucione y se enriquezca conforme se camina. Dentro de esta amplitud, son actividades comunes los talleres de fotografía, pintura, poesía, cine, vídeo, debates, preparar exposiciones o publicaciones con el material que producen los jóvenes del centro, salidas culturales por la ciudad,...

Evaluación: Los profesionales se encargan de llevar registros que permiten las evaluaciones trimestrales tanto de los niños, lo que ponen en conocimiento del responsable competente, como de la marcha de la actividad, que ponen en común con su grupo de compañeros de Ventillarte en un diálogo de apoyo y enriquecimiento. Deben asistir a las reuniones generales en las que pueden recabar más información de los niños desde otras perspectivas y deben aportar su visión en ellas. Las informaciones que dan sobre casos concretos son escrupulosamente cuidadas para mantener el secreto profesional.

Registros de evaluación en la actualidad:

- Ficha de sesión: describe planteamiento/objetivos/ desarrollo/resultados y valoración final de la sesión en función de los objetivos cumplidos.

- Informe de evaluación en taller de creatividad. Recoge análisis de la obra plástica, la conducta y los progresos generales.

- Ficha de participante: datos del niño/objetivos concretos/evolución y resultados. La imagen de los trabajos que realiza se va sumando a esta ficha.

- Ficha para comunicación con el espacio educativo: Trimestralmente se extraer los datos de interés de las fichas 1 y 2 y se configura una por niño que se comparte con los otros trabajadores incidiendo especialmente en las líneas de futuro a trabajar con el chico para unificar objetivos.)

Difusión: El trabajo no quedaría completo si no se *pusieran en valor* los resultados del trabajo de los participantes. Esto supone sacar adelante todas las actividades de difusión y explicación para la comprensión de lo realizado. Eso implica una nueva fase del trabajo, la hora de ordenar, clasificar, montar, hacer contactos, escribir, etc. Se debe intentar que en esta segunda fase participen en todo lo posible los

creadores de las obras. El punto final es organizarse para que puedan recibir lo que se publique sobre ellos, asistir a las presentaciones, desplazarse a las exposiciones. A principio de curso se solicita consentimiento dando permiso para la difusión de las obras (con todas las limitaciones éticas correspondientes). Si algún padre no desea darlo, el niño igualmente puede participar en el taller pero sus obras serán siempre reservadas y preservadas de la vista de cualquiera fuera de la sesión. Pero se debe ser muy selectivo y crítico con esta “exposición”, pues no es lo mismo un trabajo íntimo desarrollado con la idea de reflexionar sobre un suceso incómodo, que el hecho simplemente con la idea del disfrute estético o el juego. Distinguiamos:

1. *Exposiciones dentro del centro*: Se escogerán trabajos que realcen la imagen del niño entre sus iguales. La exposición habrá de ser correcta dentro de la sencillez y el niño dispondrá de espacio para explicar sus trabajos.

2. *Exposiciones fuera del centro*:

Exposiciones con posible público de familia o conocidos. Se seguirán las mismas pautas que en las exposiciones del centro, pero se será más riguroso en la selección y calidad de lo expuesto, así como en el modo en que se presenta (marcos, vitrinas, textos). Se tendrá en cuenta que el efecto de lo visto sobre las relaciones del niño con las personas visitantes sea positivo. No expondremos, por ejemplo, representaciones de relaciones familiares que desvelen maltrato.

Exposiciones con remota posibilidad de visitantes conocidos y público poco especializado. Es el caso en que se nos ofrece, por ejemplo, un centro cultural muy alejado del barrio o en otra ciudad, y cuya finalidad es concienciar sobre la inmigración o hablar sobre las posibilidades de la multiculturalidad. En este caso se buscará que las obras hablen sobre el tema que las ha reunido, dando más peso a este contenido que al autor. Es preferible el uso de iniciales, aunque, si se consulta al niño y se considera positivo, se puede incluir el nombre completo. Se evitará lo morboso, el espectáculo sin sentido o la exhibición de fragilidades o debilidades del colectivo.

Exposiciones para público especializado. Se adecuarán las obras al público al que van a ir destinados: universidades, colegios profesionales, congresos, simposios... Los textos serán científicos y las explicaciones, adecuadas al nivel. Es importante socialmente, por ejemplo, reflejar el acoso escolar, el maltrato o las diferencias de género, de modo que podamos compartir información los profesionales que hemos de intervenir en dichos temas. No sería fácil el aprendizaje de nuestras profesiones sin ese aporte, pero no se puede arriesgar en absoluto la imagen del niño o la familia.

A lo largo de estos años hemos tenido distintas experiencia con el tema y hemos ido viendo lo delicado y sensible que pueden ser. No obstante, acertando con la selección, pueden ser experiencias muy importantes. Por ejemplo, en 2008, participamos en las siguientes muestras: Semana de la Mujer (Espacio para el Arte 7 Claves. Obras del taller Ventillarte con niños y jóvenes inmigrantes), Centro de Salud de la Ventilla (La Ventilla en primavera. Fotografías de jóvenes inmigrantes sobre su entorno), Congreso Internacional Interdisciplinar Women`s Worlds. UCM, y Colmenar Viejo (Centro Cultural. Jornadas contra el maltrato de género).

4. DESCRIPCIÓN PRÁCTICA DE UNA ACTIVIDAD: LA RAYUELA

“No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa”. Ortega y Gasset.

Para Ortega el hombre es el problema de la vida. Yo y el mundo. Lo que el hombre hace y le pasa con las cosas. Vivir, para él, es tratar con el mundo. Todo un programa. Saber lo que nos pasa, identificar nuestras emociones, sentimientos y pensamientos; saber que eso mismo les pasa a los otros, que sienten y padecen como yo; tomar decisiones responsables, saber que lo que hago afecta a los demás, librarme de presiones negativas que vienen de fuera, o de dentro,... Tratar con el mundo, saber lo que nos pasa.

El *proyecto rayuela* surge por la necesidad de tener una programación coherente, algo sistemática, que ayude a la hora de elaborar las sesiones de arte terapia una vez fijados los objetivos, y a la vez abierta en cuanto a sus contenidos y a la extensión del programa (se puede añadir alguna casilla más en función de las necesidades o de las circunstancias). En principio se estructuraron siete casillas que tocan pilares básicos para la educación social y emocional, extensión modesta, dada la edad de los participantes (9-10 años). Para que los niños pudieran implicarse debía ser una lúdica y que les resultara familiar y conocido para que lo entendieran con cierta perspectiva.

La rayuela es uno de los juegos más conocidos en todo el mundo. Su origen no se conoce con exactitud, pero se relaciona con los juegos lineales conocidos en tiempos de las civilizaciones egea, griega y romana. Según una de las versiones que se conocen, la rayuela fue inventada por un monje español que quería simbolizar en este juego el comienzo de la vida, la vida misma, con sus dificultades y alternativas, y la muerte, en la antesala de la cual aparecen el infierno y el purgatorio, etapas previas del cielo, la meta final.

Nuestra rayuela será un mapa del tesoro, y como todo buen mapa que esconde un tesoro es mejor memorizarlo para que lo podamos usar allí donde las dificultades aparezcan, desde que abramos los ojos cada día hasta los confines del mundo donde nuestra nave nos pueda llevar, y tanto si toca reír como llorar, lidiar con amigos o con enemigos, descansar o trabajar,...

Participan 4 niños: una niña (10 años) y tres niños marroquíes (9 años). La arteterapeuta les conoce desde hace tres años, y trabaja con ellos directamente desde hace dos.

O. es una niña de diez años, alegre, extrovertida, inquieta. Niña entre niños (única entre hermanos, y también entre compañeros en este aula de Ventillarte.) Acostumbrada a abrirse paso a fuerza de imponerse y pelear, en cierta forma le ha funcionado bien como mecanismo adaptativo. Llevamos tres años con esta niña, muy agresiva al principio. Ha sido difícil incorporarla a las actividades. Tiene muchos complejos, dificultad en la lectura y en las demás tareas escolares, ha repetido un curso. Prefiere no hacer las cosas a reconocer que no sabe hacerlas. Sus dibujos corresponden a una edad inferior a la suya cronológica, no aparece en ellos conciencia del cuerpo, evita dibujar cosas propias. Si acaso, copia dibujos de los otros niños, por cierto con bastante fidelidad.

Tiene gusto para el color que combina alegremente y con armonía. Su pintura abstracta es original y alabada por los que lo ven como “francamente bonita”, y en las decoraciones que emplea aparecen formas geométricas y líneas curvas, concéntricas, quebradas. En el taller se le ha reforzado verbalmente alabando sus cualidades para la pintura, y a ella le encanta experimentar nuevos matices.

1. Tiene un carácter fuerte que está modulando mucho. Tenía, hace tres años, unas reacciones impulsivas exageradas y no controlaba ante quién, ni medía las consecuencias. Tiraba lo primero que le venía a mano y cogía grandes rabietas. Tardaba mucho en calmarse y se volvía a alterar desproporcionadamente con cualquier cosa. Está aprendiendo a controlar su ira, y cada vez presenta episodios de rabia con menos frecuencia. Cuando los presenta, entiende el sentido del “tiempo fuera”, lo utiliza para calmarse y retoma la actividad con control. Le encanta dibujar. Es competitivo, inteligente y entusiasta. Quiere “ser el mejor”.

2. Es sumamente perfeccionista y le va muy bien en el colegio. Sus capacidades artísticas no caminan a la par de sus resultados escolares. Precisamente por esto no está nunca contento con lo que hace, no se permite fallar, se compara con otros, y su trabajo le parece “lo peor de lo peor”. Romperlo, emborronarlo, dejarlo sin terminar, suelen ser en él reacciones habituales. La arteterapeuta rescata todos sus trabajos: mejores o peores, tienen valor. No se trata de hacerlo perfecto, sino de expresarnos de esta forma, y de aprender a aceptar que no todo nos tiene que salir bien, y que a otros les salen las cosas de manera diferente, y a veces mejor. También se le insiste en que los científicos y la gente sabia utilizan el método de ensayo-error-ensayo, y que ésta es la única manera de atreverse a empezar, autocorregirse y prosperar. Así consigue desbloquearse y no tenerle miedo a la imperfección.

3. Es un niño cariñoso, imaginativo y extraordinariamente sensible. En los talleres está en su medio, pues se siente escuchado, valorado y querido. Pequeño de estatura y constitucionalmente débil, presenta un aspecto de fragilidad que incita a protegerlo. En otras actividades dicen que es muy callado y no participa, pero los talleres son su foro y se desenvuelve en ellos con simpatía y dulzura. Es un elemento equilibrante del grupo porque donde está él no hay polémica. Sin embargo no es nada pasivo, es asertivo, inmediatamente sabe lo que va a hacer, y se siente seguro y contento con el resultado.

Han acogido muy bien la actividad. Comprenden el significado de pasar la prueba y poner su huella en la casilla, lo que significa “prueba superada”. La forma de poner la huella es pintando el canto del puño por el dorso con pintura de dedos, la huella que deja en el papel se asemeja la de un pie pequeñito. Luego ponen los cinco dedos en la parte superior. Si un niño falla en el cumplimiento de las pruebas una vez superadas, la cartulina se pone del revés, hasta que vuelva a hacerlo bien, en la que se volverá a dar la vuelta a la cartulina.

La idea de trabajo terapéutico es crear un vínculo afectuoso y respetuoso entre todos, porque creemos que es la base de cualquier aprendizaje significativo. Es un acto de generosidad y una obligación comunicar aquello que sabemos y que nos han transmitido o nos ha costado trabajo aprender por experiencia, para que las personas

que no tienen esos conocimientos se sirvan de ellos, los comprendan y los usen. Entramos también en el terreno de la conciencia, pues no podemos aprovechar para verter ideología, sino para tratar solamente aquellos temas que les facilitan las relaciones interpersonales y ayuden a crecer como personas, promoviendo su capacidad crítica y su libre pensamiento, dentro del respeto a los otros.

Los temas, por tanto, son elegidos con cuidado para que puedan transitarlos hablando con sus iguales, exponiendo cada uno sus puntos de vista, contrastando opiniones, oyéndose, descubriéndose, practicando y expresándose en varios lenguajes, el plástico y visual, y el oral, para que se acostumbren a verbalizar todas esas cosas que están sintiendo: deseos, emociones y pensamientos. Si somos capaces de acercarnos a ellos como un amigo, como una persona que los acepta y los entiende, ellos van a comunicar sus sentimientos con total franqueza y en un estado tan prístino que tendremos la sensación de tocar terreno espiritual.

En las casillas de la Rayuela, se han explorado las siguientes materias:

Casilla 1. El silencio, comenzar repasando normas y crear clima apropiado trabajar.	Casilla 2. Escuchar a los demás y comunicación.
Casilla 3. Responsabilidad y realización del trabajo.	Casilla 4. Los límites. Reconocimiento de errores, no echar la culpa a los demás, y las acciones tienen consecuencias.
Casilla 5. Respeto (la más importante, pues todo se traduce en respeto).	Casilla 6. Solidaridad, compartir.
Casilla 7. Es el cielo, LA PAZ.	RAYUELA

Cada niño hace su rayuela, pues se trata de un trabajo personal interior y exterior. Los dibujos u obra plástica los hacen en media cartulina, y los montan sobre una cartulina de otro color que les servirá de marco. Se les ofrecen varios tipos de materiales para que ellos escojan los que quieran: Cartulinas, pegamentos, cuerdas, tizas, témperas, tijeras, diversos tipos de papeles, rotuladores, ... Aunque hay siete casillas, cada una tiene bastante contenido, por lo que nos puede llevar dos o tres sesiones. Como muestra se presenta un ejercicio: El silencio.

Metodología y contenido de la sesión “El silencio”

Breve reflexión acerca de la importancia que ha tenido el silencio en todas las culturas: Escuela pitagórica; el dios Horus-niño representado con trenza y dedo en los labios y en su forma de Harpócrates, vestido con piel de lobo llena de ojos y orejas; la musa del silencio; el silencio en la oración.

Meditación guiada sobre el silencio, identificando y escuchando los sonidos grabados. Para hacer la meditación los niños se sentarán en corro en el suelo y cerrarán los ojos. Mientras escucharán a un ruiseñor, el sonido de un címbalo, el océano, la flauta de bambú, la trompeta,...

Lectura de un extracto del libro “*Ni lobo ni perro. Por senderos olvidados de un anciano indio*” de Kent Nerburn, sobre la importancia que tiene en esta cultura el guardar silencio y hablar.

Lectura de un fragmento de un poema de Pablo Neruda “*Pido silencio*” para que les sirva de inspiración y estímulo.

Los que hayan cumplido con los objetivos pondrán su huella en la casilla número 1. La decisión sobre si los objetivos están cumplidos habrá de tomarse en diálogo entre el niño y el arteterapeuta que en este caso toma una faceta complementaria de educador.

Ejercicio Plástico: Partimos de dos lecturas: *Pido silencio* de Pablo Neruda y extractos del libro *Ni lobo ni perro. Por senderos olvidados con un anciano indio*, de Kent Nerburn. A partir de ellas harán un dibujo relacionado con cosas que pasen en el silencio. También pueden utilizar cartulinas de diversos colores y recortar formas, plantas, siluetas, sombras,...

5. RESULTADOS

La expresión artística nos permite jugar entre lo que se dice y lo que no se dice, entre lo explícito y lo implícito, de modo que los asuntos que traen puedan ser trabajados sutilmente en la medida en que puedan ser abordados positivamente. En este contexto, es “arte” la obra que nos ayuda a enfrentarnos a las dificultades. Trabajando sobre lo que se dice y lo que no se dice vemos que lo manifiesto encubre dudas y ansiedades latentes sobre gran cantidad de temas. Los adolescentes suelen tener muchos asuntos a tratar, cargados de ansiedad, que no han encontrado el lugar adecuado donde hablarlos y que no son fáciles, ni siempre fluidos. En algunos casos el temor y la ansiedad se expresan a través de silencios, y en algunos momentos las dificultades de comunicación son muchas. El grupo suele abordar primero lo menos conflictivo y más protegido, como el tiempo libre, los gustos, las películas o música, estudios y relaciones con los compañeros, los amigos y los hermanos,.... Suelen evolucionar hacia lo más íntimo y difícil a medida que se han compartido más experiencias y aumenta la confianza. Entonces pueden abordar la sexualidad, el amor, las relaciones familiares, dependencia e independencia, sus dificultades y las del grupo. Se irá avanzando en la medida en que el grupo lo permita y sea seguro.

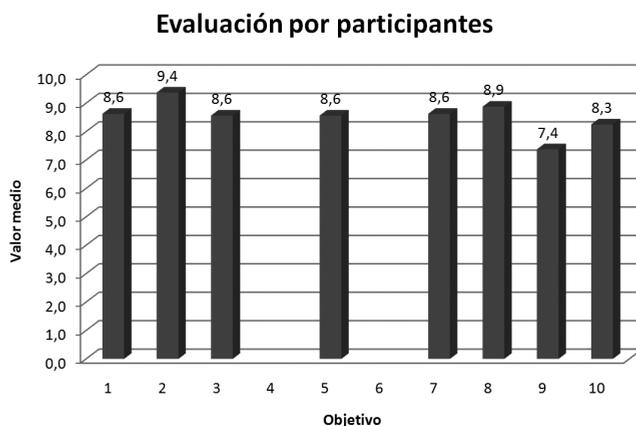
El arte, en este entorno, nos ha permitido:

- Reducir estrés y ansiedad ante el fenómeno migratorio y de mezclas culturales.
- Enseñar habilidades de afrontamiento, a través del trabajo artístico y el diálogo plástico con la comunidad. Así, mejora la capacidad de resolución de problemas ante la nueva situación de un mundo abierto en el que se mezclan las culturas.
- Disminuir el desajuste emocional que pueda generar su circunstancia.
- Enseñar a expresar sentimientos y enfrentarse a ellos por medios socialmente constructivos, arte y creación, frente a violencia o frustración.
- Ayudar a salir del ensimismamiento e interesarse por lo de fuera de su grupo cultural.
- Disminuir el dolor de la experiencia y la dificultad de ser “distinto”.

- Reencuadrar en positivo los fenómenos de la inmigración y la multiculturalidad.
- Descubrir capacidades creativas en la multiculturalidad y favorecer que encuentren los cauces de desarrollo.

Los registros de evaluación llevados en estos años nos permiten disponer de datos positivos sobre el funcionamiento del taller en estos aspectos. La ficha de sesión, el informe de evaluación de creatividad, la ficha de participante con objetivos y progresos del niño y la recopilación de imágenes son un material riquísimo que aún está pendiente de una elaboración más amplia que, además de dar información sobre la situación de cada niño o del grupo en el año, permita hacer un estudio más ambicioso dentro de los que cabría un interesante estudio prospectivo.

Hoy por hoy estos registros permiten el avance día a día del programa y sus replanteamientos. La riqueza de la información podría permitir en el futuro un buen análisis estadístico formando parte de una investigación sobre resultados y efectividad del arteterapia en este contexto. Por el momento, y ante la escasez de recursos humanos, nos tenemos que limitar al análisis de los procesos individuales de cada niño y formular hipótesis de trabajo para intervenir y mejorar resultados individuales con eficacia y rapidez. Además de nuestra voz nos parece especialmente interesante la opinión de los chicos. Habitualmente se tiene una sesión de cierre del año en el que se recogen todas sus opiniones y recomendaciones de mejora, en el curso 2009-2010 hemos introducido una encuesta a los adolescentes que pregunta sobre el grado de consecución (de 0 a 10) de 8 de los 10 objetivos planteados por el taller (los objetivos 4 y 6 no son evaluables por los chicos). Los resultados esquemáticos se presentan a continuación:

Además una pregunta general: “¿Te hace sentir bien pintar en Ventillarte?” obtuvo la puntuación más alta 9,5. El análisis completo del cuestionario desprende unos resultados jugosos en los que no podemos entrar en este artículo que presenta la actividad de modo general. Esperamos que con el resto de material, y aplicado durante varios años, pueda formar parte de una reflexión futura sobre la evaluación de talleres.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Desde hace décadas se trabaja, en todos los países del mundo, con los colectivos de jóvenes en situación de riesgo de exclusión social o en crisis, con medios artísticos. La experiencia ha demostrado que estas técnicas atraen su atención y llevan asociadas múltiples virtudes socializadoras, normalizadoras y de crecimiento y desarrollo personal, al tiempo que les organizan en un grupo orientado a lo positivo.

Nuestras actividades mezclan personas de diferentes orígenes culturales, con gran predominio de árabes y latinoamericanos (con todas las variedades que dentro de estos grupos pueden existir), y los conflictos son mínimos durante la actividad, a pesar de que las formas de expresarse son muy diferentes.

Cuando estos niños “que hacen arte” empiezan a ser jóvenes, encuentran, además, en la propia autogestión de ese grupo orientado al trabajo y en las responsabilidades que a cada uno compete dentro de ese rol de “joven artista”, un hueco en el mundo de los adultos. Ha de ayudárseles a encontrar espacios para exponer, han de ponerse frente a su obra el día de la exposición y responder preguntas, han de tener un buen aspecto para representarse ante ella. Sus familiares, amigos, y hasta desconocidos, se han convocado allí para verle a él... De este modo se convierte en alguien “importante”, alguien que aporta algo valioso a la sociedad, y una persona que puede pasar el testigo a otros preadolescentes del barrio, y la cadena continúa...

Un adolescente que pinta no es como un niño que pinta, dado que, muy próximo al adulto, intenta encontrar en todo lo que hace una identificación digna con el rol de adulto. Un adolescente que pinta ha de ser considerado como un aprendiz de artista, y uno que hace cortos con una cámara pequeña, como un director. Pero se conviertan o no en artistas en el futuro, o asuman o no ese rol temporal, la experiencia íntima y personal de esos años en el trabajo con arte guiado por objetivos de crecimiento psicosocial, es una puerta que se abre al desarrollo en áreas que normalmente quedan abandonadas en el proceso educativo y de formación y esta es la función más importante del trabajo.

Como la historia de las culturas y sus producciones artísticas nos ha demostrado, son los diálogos entre el autor-obra y obra-sociedad, diálogos de un nivel y calidad superiores, ya que requieren una profunda introspección, esfuerzo de análisis y síntesis para, finalmente, plasmar las ideas en una obra que comunica con un receptor más allá del tiempo y la distancia y, lejos ya de quien la produjo, permanece como testimonio imborrable de un momento.

La identidad, uno de los caballos de batalla de la inmigración, es un mosaico complejísimo, de modo que muchas veces me puedo sorprender al parecerme más a un compañero de otra cultura que a otro de la mía propia, pues cada individuo es un conjunto formado por numerosas variables y, desde luego, no todas, ni siquiera la mayoría, están marcadas por el lugar en el que nació, en el que nacieron sus padres o por la religión que practica. El espacio del taller de arte se convierte en un laboratorio dónde experimentar sobre esas diferencias y semejanzas, pero en un entorno protegido y a través del lenguaje metafórico, y por ello menos directo o hiriente, del arte.

Además de los problemas prácticos y teóricos de disciplinas como arte, educación o psicología aplicadas a este novedoso entorno, encontramos cada día difíciles dilemas filosófico-político-socio-religiosos a los que no podemos dar una respuesta clara, a pesar de que los chicos nos interrogan y cuestionan con sus obras, pues la propia sociedad se encuentra envuelta en discusiones y sin acuerdo. Durkheim hablaba de grandes momentos colectivos en la historia, donde las sociedades pueden conseguir grandes cosas o cometer sus peores errores. Son momentos que pueden provocar “mutaciones sociales” de “carácter hereditario”. La globalización, los vaivenes económicos mundiales, las comunicaciones del S. XXI que permiten migraciones imposibles hace 100 años, y las tensiones que se están produciendo por ello, nos sitúan en la obligación de dar una respuesta nueva para una situación nunca vivida y de la que estos niños son sensibilísimos aparatos de medir y pensar.

Entre los dilemas que se plantean está la difícil respuesta a la identidad y su esencia, pero también otras muy complejas que cuestionan nuestras bases sociales aceptadas en los últimos siglos. Por ejemplo, qué es *equilibrio* y qué es *igualdad*.

La escasez de profesionales con formación específica y reconocida de arteterapeutas es un reto, junto con el de mantener la armonía y la unidad del trabajo en un equipo compuesto por profesionales tan diversos. También los niños oscilan en su entusiasmo, y los tiempos son difíciles para la educación y la salud mental. Además, cada año se dan dificultades coyunturales distintas, lo que lleva a tener que improvisar soluciones, e innovar cada año. A pesar de todo, tenemos la constancia, viendo a los chicos mayores y la evolución producida en ellos, de que el trabajo es muy positivo, y de que las cosas no van a mejorar sin que pongamos todos esfuerzo. Los seis años que llevamos de trabajo nos demuestran que, aunque cada día vemos iluminarse en los talleres rostros con la sorpresa del descubrimiento, lo más fundamental es lo que permanece cuando el aula termina, y lo que se va estabilizando a lo largo de los años. La experiencia de que no es igual la percepción de los niños que han asistido a los talleres que la de quienes no han asistido, y de que su sensibilidad, capacidad para el diálogo, madurez o ilusiones y planes de futuro hablan por sí solos del éxito del trabajo, de la culminación del esfuerzo de muchos y de la necesidad de seguir. Una muestra de lo positivo del trabajo es que el taller no ha parado de crecer y hacerse más complejo. Tras el curso 2009-2010 la amplitud del proyecto desbordaba en ocasiones las posibilidades de un espacio concebido hace años como un pequeño espacio de apoyo escolar. Ante ello la dirección del centro ha consultado con el equipo de arteterapeutas sobre la conveniencia de constituir un grupo propio dentro del organigrama de modo que pueda también salir del espacio educativo para hacer ofertas propias a colectivos como mujeres o parados y establecer vínculos y redes con otras organizaciones del barrio de carácter artístico o que dinamizan la vida comunitaria desde el Ayuntamiento, colegios o asociaciones. La posibilidad de este proyecto es ilusionante y motivador. Un sueño de futuro para un barrio en proceso de adaptación y con mucho potencial que se ve oscurecido por una situación económica crítica que limita los recursos sociales públicos y apenas deja otra posibilidad que la autogestión de los propios ciudadanos a través de ONGs, asociaciones y voluntariado.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BEISER M, DION R, GOTOWIEC A, HYMAN I. (1995) "Immigrant and refugee children in Canada". *Canadian Journal of Psychiatry* 1995 Mar; 40 (2):67-72.
- DURKHEIM, E. (1893) *La división del trabajo social*. Edición 1997. Madrid. Akal.
- ESCOHOTADO, A. (1999) *Caos y Orden*. Madrid. Editorial Espasa Calpe.
- INGEBORG WILLKE (1975) Schooling of Immigrant Children in West-Germany, Sweden, England: The Educationally Disadvantaged. *International Review of Education*, Vol. 21, No. 3, pp. 357-382
- INSTITUTO DE EVALUACIÓN TALIS OCDE (2009). Estudio Internacional sobre La enseñanza y el Aprendizaje. Informe español 2009. Madrid: Ministerio de Educación-Instituto de Evaluación. http://www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/internacional/talis_2009_informe_esp.pdf
- KOTLIARENKO, M.A. (1998) *Estado del arte en resiliencia*. Santiago. CEANIM,
- MARTÍNEZ, N. (2009): *Frida Kahlo. Mostrarnos*. El arte como expresión. Posibilidades de ser a través del arte creación y equidad. Madrid. Eneida.
- MARTÍNEZ, N. y LÓPEZ FDZ. CAO, M. (2009): *Shirin Neshat. Transformar el deseo en el cuerpo*. El arte como expresión. Posibilidades de ser a través del arte creación y equidad. Madrid. Eneida.
- MUNIST, M y otros. (1998) *Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes*. OPS/OMS. En <http://resilnet.uiuc.edu/espanol/index-sp.html>.
- NERBURN, K. (1994) *Neither Wolf nor Dog" On forgotten Roads with an Indian Elder* (Ni Lobo ni Perro. Por Senderos Olvidados con un Anciano Indio"). San Rafael, CA. New World Library.
- NERUDA, P. (2005) *Obras Completas II. Odas Elementales a Memorial de Isla Negra*. 1954-1964. Edición y notas de Hernán Loyola, RBA. Barcelona. Instituto Cervantes.
- REYNOLDS G. (2008) The Impacts and Experiences of Migrant Children in UK Secondary. *Schools University of Sussex*. Working Paper February 2008 No 47. En: <http://www.sussex.ac.uk/migration/documents/mwp47.pdf>
- ROUSSEAU C., DRAPEAU A. (2005) y otros. Evaluation of a classroom program of creative expression workshops for refugee and immigrant children. *Journal of Child Psychology Psychiatry*. February; 46(2): 180-185
- SOLE C., PARELLA S., CAVALCANTI L. (2008) *Nuevos retos del transnacionalismo en el estudio de las migraciones*. Madrid. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
- ZAPATA-BARRERO, GONZÁLEZ, SÁNCHEZ (2008) *El discurso político en torno a la inmigración en España y en la UE*. Madrid. Ministerio de trabajo e Inmigración.