



El Arte y la Tecnología: Maridaje para la Inclusión ¹

La presente ponencia se enmarca dentro del Proyecto de Investigación *Aportes para la construcción del marco teórico del espacio del arte con objetivos terapéuticos. Hacia una redefinición de arte terapia en la educación universitaria*, Acreditado en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores, del M. E. C y T., por el Instituto Universitario Nacional del Arte, en el período 2007-2008.

Abstract

Frente a la necesidad de buscar herramientas alternativas para que nuestros alumnos logren alfabetizarse y usando la gran incidencia de los medios audiovisuales presentes en nuestra vida cotidiana, es que surge el presente proyecto. Se eligieron las técnicas de video y fotografía digital por ser sencillas, económicas, de fácil acceso y con las cuales todos convivimos a diario.

La mayoría de nuestros adolescentes presentan disfunciones en las formas de comunicación, sumado a cuestiones de carencias y restricciones que conllevan al aislamiento social, afectivo e intelectual. Nuestro trabajo en tanto dispositivo de cambio, subvierte dicho aislamiento, ampliando y generando distintas vías de comunicación oral y escrita.

La aceleración de los tiempos nos involucra de manera activa en una realidad que no podemos desconocer. Frente a ello nos es preciso buscar nuevas alternativas para dar visibilidad al surgimiento de la producción simbólica en nuestra población educativa. Como respuesta institucional propuse la creación y coordinación desde el año 2000, del Taller de Arte Terapia en la Escuela de Educación Especial N° 501 de Lanús, Provincia de Buenos Aires (Argentina), convirtiéndose en un espacio de expresión y creatividad, para recuperar la calidad de vida de nuestros alumnos.

Arte Terapia en educación especial es un *trabajo vinculado con la educación no formal*, que brinda al niño y al adolescente con necesidades educativas especiales

¹ Ponencia presentada en el 5to. Congreso de Arte & Rehabilitación.



derivadas de la discapacidad, el **soporte/andamiaje** (a través del manejo de diferentes técnicas y materiales provenientes de las artes visuales y audiovisuales), para la acceder a la recuperación de una calidad de vida digna, donde los valores y la comunicación son los ejes humanizados de nuestra tarea.

La generación de aprendizajes a través de las artes audiovisuales comportan nuevos lenguajes de expresión al permitir interactuar con la sociedad (con códigos comunes a todos), venciendo de esta manera barreras difíciles de superar por otros medios, como lo son la discriminación, la marginalidad y la falta de confianza en uno mismo. Desde una concepción de la educación a través del arte, en su utilización como medio de inclusión social y **con una mirada del arte terapia evolutiva/adaptativa**, apostamos a la conformación de cimientos para contribuir a una alfabetización posible.

En relación a la **DINÁMICA DE TRABAJO**, denotada por el dispositivo en el cual nos desempeñamos, es de forma *grupal* y la modalidad de la tarea se encuentra estructurada en propuestas de inicio (preparación de los diversos materiales con los cuales se trabajará en la jornada), desarrollo (comienzo de la actividad propiamente dicha, sugerencias, explicaciones de técnicas y manejo de herramientas, acompañamiento en el decir visual de cada integrante del grupo), cierre (higiene del espacio, los elementos utilizados, orden de herramientas e higiene personal) y espacio de reflexión grupal e individual, apelando a un balance de la actividad desarrollada.

El proyecto comienza por iniciativa de un grupo de adolescentes de la escuela a los cuales se los invita a aprender a mirar todo lo que los rodea desde otra perspectiva y a mostrar distintos fragmentos de su tránsito por la escuela, expresando y explorando a través del propio recorte de la mirada sensaciones y sentimientos.

Las fotografías y los videos revelan mucho acerca del sí mismo, comportan percepciones y fragmentos de la realidad que configuran hechos subjetivos, *“no sólo son un documento de donde hemos estado, también señalan la manera en que tal vez*



podríamos estar"². El significado real de una fotografía reside tanto en sus hechos visuales, como en aquellos detalles que evocan el interior de cada espectador; mientras se mira una foto o un video, se *crea* espontáneamente el sentido que viene de la producción en sí, y esto puede o no, ser el sentido que originalmente se pensó en transmitir: este movimiento abre un nuevo abanico de posibilidades, donde las interacciones grupales tienen su mayor resonancia.

*Las fotos hacen visibles las miradas*³, sirviendo como huellas y registros visuales que logran proporcionar pistas para iluminar la vida interior y los secretos de quien ejecuta la cámara. *"Fotografiar es poner en escena las imágenes íntimas sin darse demasiada cuenta de ello"*.⁴ El video, que se construye en base a segmentos/secuencias de imágenes fijas (a veces similares, a veces muy diferentes) que denotan una especie de "espejos con memoria", reflejando momentos y personas que fueron lo suficientemente especiales como para ser congeladas en el tiempo.

Pensar en procesos implica estructuras, funciones, transformaciones, enlaces, ensambles dinámicos, tiempos que lo posibiliten. Nuestra estrategia de abordaje de trabajo con medios audiovisuales conforma esta red.

Los materiales que se utilizaron en el proyecto, lo conformaron en primer término los celulares de cada uno de los alumnos, con los cuales comenzamos "aprehendiendo" a ver esta otra escena tan familiar y tan desconocida al mismo tiempo: la escena diaria educativa en la escuela. De allí pasamos a la utilización del celular, pero con la cámara de video, donde se capturaron breves Films, de manera espontánea. Introducimos luego una cámara fotográfica digital de la cual obtuvimos también dos herramientas: la fotografía fija (con la función del zoom) y el video digital.

Les enseñamos la forma en la cual las fotografías fijas, los videos y la música, pueden bajarse a la computadora, retocarse mediante el programa Microsoft Office Picture Manager y de ahí en más, incluimos como eje de nuestra tarea la enseñanza

² Weisser, Judith. Historia y desarrollo de la Foto Terapia. www.phototherapy-centre.com

³ Jean Pierre Klein. Arteterapia, una introducción. Ed Octaedro. 2006. Pág. 26

⁴ Ibid. Ant.



del programa Windows Movie Maker: cada alumno tomó fotos, videos propios o prestados, música y construyó su propio video personal o grupal según su deseo y necesidad.

Construir un video de forma conjunta, integrando las imágenes que cada uno recortó de la misma realidad, requirió entre otras cuestiones, internalizar la cooperación: personas reunidas en torno a un hacer artístico lograron construir y valorizar las cualidades individuales y percibir, en la práctica, que juntas suman un todo.

Para los participantes de este proyecto, hacer un video no solamente ha sido trazar el aprendizaje de una técnica, sino también el percibir, qué mirar, qué observar y ver un recorte la misma realidad (pero individual, única e irrepetible) que porta a la vez códigos compartidos. Construir un vínculo de confianza con los alumnos, ellos con el grupo total y todos con la tecnología (celular, cámara de fotos y computadora) para que sean capaces de comunicar mediante imágenes, sus pensamientos, sentimientos, disgustos y placeres (silenciados en la mayoría de los casos por los límites verbales de las problemáticas con las cuales trabajamos) configura una apuesta concreta al andamiaje de la identidad.

Se plantean debates en los cierres de cada encuentro acerca de las cuestiones que movilizan a cada uno de los participantes en la realización del proyecto, encontrando que el desarrollo del mismo es integrador y proporciona una doble conquista: con su mundo interno y con el exterior. Mediante la técnica de video se logra establecer una vía de comunicación a través de expresiones artísticas. Los participantes expresan sus emociones y opiniones y perciben y escuchan las de los demás integrantes del grupo. Discuten opciones, realizan tareas metódicas de trabajo y sobre todo toman conciencia de la existencia de una capacidad creativa real, soporte de la autoestima y confianza imprescindibles para vivir en un mundo digno y humanizado.

A modo de conclusión, es de destacar que durante el tránsito del proyecto hubo una creciente maduración en relación a la dinámica y las interrelaciones grupales. Respeto, solidaridad y trabajo en equipo, relación humana en el trato entre

pares, aprendizaje en la resolución de situaciones conflictivas vinculadas tanto a las técnicas y metodologías como a los acuerdos y desacuerdos grupales.

El descubrimiento y la valoración de otra manera de comunicarse a través del lenguaje audiovisual, constituyó un medio exquisito para trabajar símbolos y metáforas, apostando a la re-creación de formas nuevas que otorgaron una nueva información, una nueva forma de descristalizar la manera de mirar...

Se generó un “espacio de formación de identidad” que contribuyó a mejorar la condición social y cultural de los adolescentes; utilizando el poder creativo de la fotografía para abrirles una vía alternativa que transmita, de manera práctica y directa, valores y referentes culturales que son propios.





IUNA Carrera de
Posgrado de
Especialista en
Arte Terapia

El Arte y la Tecnología: Maridaje para la Inclusión

Lic. Mirna Altomare Nesca

Bibliografía

- Farías, Adriana – Gonzalez Magnasco, Marcelo. Video y Televisión Comunitaria en un Hospital de Día. II Congreso Latinoamericano de Arte Terapia y III del Mercosur. Chile, 2009
- Gonzalez Magnasco, Marcelo. La utilización de medios audiovisuales con objetivos terapéuticos.
- Klein, Jean Pierre. Arteterapia, una introducción. Ed Octaedro. 2006.
- Weisser, Judith. Historia y desarrollo de la Foto Terapia. www.phototherapy-centre.com

Lic. Mirna Altomare Nesca

Fundadora y Coordinadora desde el año 2000 del Taller de Arte Terapia en la Escuela de Educación Especial N° 501 de Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Docente Titular del Posgrado Especialista en Arte Terapia, IUNA, desde el año 2003 en Arte Terapia con niños y adolescentes, Observaciones, prácticas y supervisión de pasantías con niños y adolescentes y Arte Terapia y Debilidad Mental.

Investigadora Categorizada.

Prof. Especializada en Discapacitados Mentales y Sociales; Lic. en Psicología (UBA); Artista Visual; Posgrado Especialista en Arte Terapia (IUNA) y Posgrado Especialista en Lenguajes Artísticos Combinados (IUNA) (TIF en construcción).

Correo electrónico: mirnaaltomare@hotmail.com