
Un ATRAVESAMIENTO posible entre PALABRA e IMAGEN¹

El eje que recorre la ponencia está determinado por el par PALABRA e IMAGEN, que se desarrolla tomando como puntos de partida:

- aspectos trabajados en los espacios curriculares que dicto en el posgrado: *Arte terapia con niños y adolescentes, Observaciones con niños y adolescentes, Arte Terapia y debilidad mental y Práctica y supervisión realizadas en la Escuela de Educación Especial N° 501 de Lanús.*
- a la práctica profesional misma del Arte Terapia en niños y adolescentes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad, desarrollada en el antedicho espacio institucional.
- y al desarrollo de cuestiones elaboradas a partir nuestro proyecto de investigación (años 2009-2010) **“Arte Terapia: un espacio de construcción académica, entre la producción simbólica de las prácticas, la interdisciplinariedad y las cuestiones socioculturales en Argentina”**, acreditado en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores del Ministerio de Educación, por el Instituto Universitario Nacional del Arte.

Trabajar en arte terapia involucra pensar acerca de la significación subjetiva de la actividad representada. Dos términos se encuentran implicados: la *producción*², enraizada en sistemas como engendrar, procrear y originar, designa una ocasión para el hacer que se va construyendo y nomina un alumbramiento, que vinculado a la creación de un objeto fuera de mí, constituye siempre un desafío. Y lo *simbólico* en tanto registro propiamente humano, que se funda gracias al advenimiento del lenguaje y que permite actuar sobre las cosas de una manera indirecta.

¹ Ponencia presentada en la Jornada Interna “Pensamiento para la acción en Arte Terapia” del Posgrado Especialista en Arte Terapia, IUNA, en el año 2010.

² Real Academia Española. <http://www.rae.es/rae.html>

Un ATRAVESAMIENTO posible ENTRE PALABRA e IMAGEN Lic. Mirna Altomare Nesca

Las producciones simbólicas creadas dentro del dispositivo arteterapéutico conforman el trabajo desarrollado en el **espacio potencial**³, en tanto área intermedia de experiencia que se ubica entre la fantasía y la realidad. Algunas de sus formas son el espacio de juego, el área del objeto y fenómenos transicionales, la experiencia cultural y el área de la creatividad. Este espacio se origina en una matriz física y mental entre el bebé y la mamá que se configura en el curso del desarrollo y constituye un puente estimulador para la capacidad de simbolización y la construcción de la subjetividad.

¿Qué sucede en el caso de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad a los cuales se les asocian deprivaciones socio-culturales... o niños y adolescentes con deprivaciones socio-culturales que se tornan en necesidades educativas especiales?. Sucede la necesidad de HACER ARTE/HACER PALABRA construyendo lo que no está, prestándose hasta que logren construir sobre cimientos sólidos, la edificación de un tipo de vida donde les sea posible elegir y decidir y no el simple acatamiento frente a lo que no se conoce, sea por disfunciones en las formas de comunicación, por carencias o por restricciones que conllevan al aislamiento social, afectivo e intelectual.

Introduzco el **Arte Terapia en educación especial** como *práctica vinculada a la educación no formal*, que brinda al niño y al adolescente con necesidades educativas especiales 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.

El taller funciona como *espacio contenedor, un espacio sagrado*⁴, como un territorio de protección a manera de una casa en el sentido psíquico, dedicada a la “*creación y a la transformación*”. Se suceden allí otros acontecimientos, otros decires, otras vivencias, con una connotación distinta a la que se dan en el resto de los espacios de la escuela. Es un espacio que permite el surgimiento de otro tipo de permisos, donde hay otra mirada, otra escucha. Un espacio de inspiración donde se rescatan o expanden potencialidades

³ Winnicott, Donald. Realidad y juego. Editorial Gedisa. Buenos Aires. 1987

⁴ Angela Phillipini, Cartografías da coragem. Wak editora. 2004

Un ATRAVESAMIENTO posible ENTRE PALABRA e IMAGEN

Lic. Mirna Altomare Nesca

adormecidas, descalificadas o ignoradas... Todo lo que es creado y re-creado en este ámbito, enuncia, con palabras o sus vacíos y con imágenes o sus ausencias.

Sara Pain⁵ plantea que *“el trabajo se centra sobre la búsqueda del sujeto para encontrar y elaborar un universo de IMÁGENES SIGNIFICANTES”*. Ellas son el resultado de procesos que se van modelando en el camino creativo, adquiriendo forma, materialidad o visibilidad a aquello intangible, a eso difuso o desconocido, que una vez liberado y plasmado cumple una función comunicativa, estructuradora y ordenadora.

El desarrollo de nuestra práctica arte terapéutica es **GRUPAL**, tal como es planteado por la Lic. Adriana Farías, quien comenta *“uno de los objetivos terapéuticos, aplicable a cualquier población, puede pensarse como la construcción de un grupo”*⁶. Entiendo al GRUPO como campo de producciones subjetivas, donde el otro ya desde su presencia física deviene en convocante y posibilitador de la existencia de sí mismo y del otro. *“Arte-terapia es producción de subjetividad en tanto también va produciendo un espacio intersubjetivo”*⁷. Desde este planteo, en el vínculo que se produce en lo grupal se entretajan una complejidad de redes que determinan los procesos de producción y posibilitan la construcción, el fundamento y la reconstrucción de la subjetividad. En la experiencia que les presento hoy se autogestionaron cuatro subgrupos de trabajo de adolescentes entre 14 y 17 años, según afinidades y necesidades, de un total de 9 participantes.

En Arte Terapia no se escogen disparadores, consignas y materiales azarosamente, sino que están pensados, seleccionados y elaborados en función a las necesidades grupales e individuales de los participantes del taller. En el caso que les presento se encuentran vinculadas a la necesidad de recuperar modos de comunicación y vínculos dignos, respetando al otro en tanto ser humano distinto de mí... *“Constituir sujetos con opciones”*⁸. Pensé en el armado de historias porque somos convocados por ellas, nos atraviesan, porque emergen casi sin provocarlas y porque las historias

⁵ Pain, Sara – Jarreau, Gladys. Una psicoterapia por el arte.

⁶ Farías Adriana, Arte Terapia como dispositivo grupal en Revista Campo Grupal, Año 11 • N° 103 • Agosto de 2008

⁷ Idem anterior

⁸ Lic. Silvia A. Schkodnik y Lic. Monica Bottini, ¿Dibujar o decir? Noviembre de 2008,

<http://www.elsitio.com.ar/Noticias/NoticiaMuestra.asp?Id=2001>

Un ATRAVESAMIENTO posible ENTRE PALABRA e IMAGEN
Lic. Mirna Altomare Nesca

inventadas se entrelazan con las historias de cada uno: con la fantaseada, la deseada o reprimida.

Se les comenta que el trabajo va a comenzar partiendo de “palabras-guía”, con la intención de armar una historia en escenas, respetando la estructura en la secuencia de la narración con sus tres momentos: planteo, nudo y desenlace. Se les explica dicha secuencia: en el planteo aparecen los elementos, personajes fundamentales y se sitúan los hechos en un lugar y tiempo determinados; en el nudo surge y se desarrolla el conflicto y en el desenlace se resuelve dicho conflicto. Una vez finalizados, dibujarían cada escena, para luego compartirlas con el gran grupo.

El uso de la “secuencia” en la problemática con la que trabajo funciona a manera de constructora y estructurante del yo presente y pasado en la mente del sujeto, y al mismo tiempo está vinculada con la modalidad de la tarea que 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 diario de la actividad desarrollada.

GRUPO 1: PACHECO – MAXI

Palabras-guía escogidas para la secuencia:

- Anillo, Casamiento, Chica rubia con ojos azules, Provincia de Chaco

Título de la Producción: FUTURO

“Maxi y su amorcito (Camila) se conocen, se casan, tienen un anillo, están en el Chaco”.

Escena 1

“Se separan, Maxi vuelve a la casa y juega a la play y el hermano está en la compu. Está contento y acá estoy yo (Pacheco) en el baño”

Escena 2

Un ATRAVESAMIENTO posible ENTRE PALABRA e IMAGEN
Lic. Mirna Altomare Nesca

GRUPO 2: JUAN – BRIAN

Palabras escogidas para la secuencia:

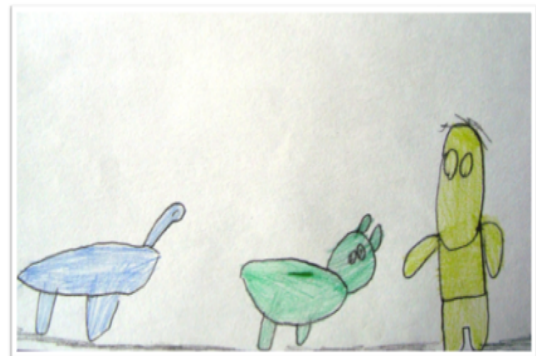
- Brian, Marciano, Campo, Animales

Título de la Producción: BRIAN SUPERHEROE

Escena 1

"Brian y el marciano están en el campo"

Escena 2

"El marciano se lleva a los animales"

Escena 3

"Brian rescata a los animales"

GRUPO 3: GABRIELA - NAHIARA

Palabras escogidas para la secuencia:

- Gato y perro, Atacan, Los dos son amigos

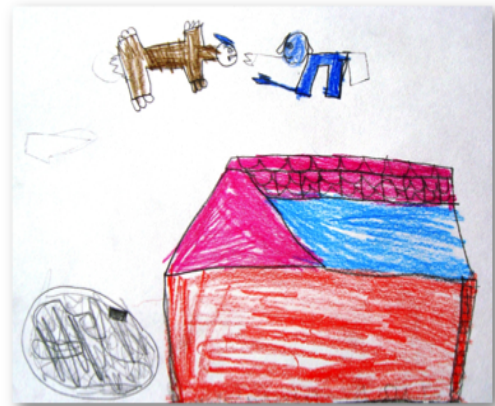
Título de la Producción: LA AMISTAD

Un ATRAVESAMIENTO posible ENTRE PALABRA e IMAGEN
Lic. Mirna Altomare Nesca

Escena 1

"Un gato y un perro se estaban mirando fijamente, el gato lo puteó y el perro se calentó"

Escena 2

"Se atacan porque se odian"

Escena 3

"Se hicieron amigos porque hablaron y se dieron cuenta que no tenían muchas diferencias"

GRUPO 4: TOMY – RUBEN - CHINO

Palabras escogidas para la secuencia:

- Bigote (seudónimo de un compañero), Caballo, Gato

Titulo de la Producción: FELICIDAD

Escena 1

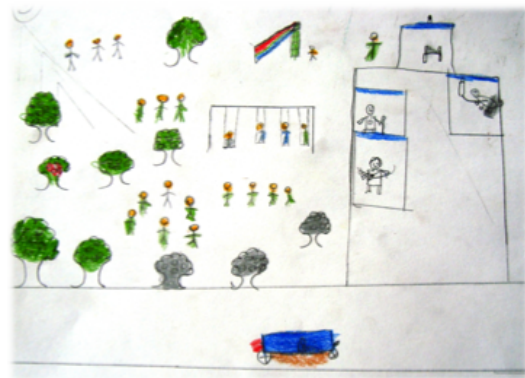
"Caballo y gato estaban comiendo y Bigote los miraba"

Un ATRAVESAMIENTO posible ENTRE PALABRA e IMAGEN
Lic. Mirna Altomare Nesca

"El gato pasó por al lado del caballo y lo pateó porque era un gil"

Escena 2

"Bigote lo llevó al hospital al gato porque era el que estaba lastimado. Se cura, pero camina mas o menos"

Escena 3

Las deprivaciones en la primera infancia (alimenticias y afectivas) determinan una ruptura en el interjuego entre necesidad y satisfacción como constituyentes en el desarrollo y por ende secuelas importantes en la psiquis, desde este planteo es que convoqué al trabajo con palabras-guías las cuales otorgaron una posible significación como directriz de sentido y constructora de subjetividad. Desde allí, los adolescentes nos hablan de la vida, de las situaciones con las cuales conviven, de las configuraciones familiares, los ritos sociales, los deseos y las realidades. Nos hablan de que Lo IDEAL NO ES LO REAL, de la incertidumbre frente a un FUTURO ilusorio...

Los finales felices de los cuentos de hadas donde la realidad mostrada no es la vivida, a modo de "reparación" frente a la angustia que les provoca vivir en mundo donde el Otro que los rescata del sufrimiento está ausente, no solo como modelo sino en lo real.

Se advierte el uso de situaciones pasadas "displacenteras" pasadas o actuales, pero que en la historia son resueltas positivamente. En todos los grupos surge un conflicto que es resuelto: la secuencia pareciera asemejarse a la estructura de trabajo en arte terapia: planteo - nudo y desenlace: expresión del conflicto -enfrentar el conflicto- elaboración del mismo.

Los personajes de las historias representan a los autores mismos, sea en un lugar desplazado (como en los sueños) sea a modo de anhelo o expresión de deseo, sea a modo desfigurado y encarnado en animales. Los diferentes personajes constituyen

Un ATRAVESAMIENTO posible ENTRE PALABRA e IMAGEN

Lic. Mirna Altomare Nesca

diversos aspectos del yo, donde puede jugarse reelaborarse y reinventarse a voluntad sin posibilidad amenazante de una nueva fragmentación psíquica.

Lo restitutivo y terapéutico que conllevan los finales positivos, nos lleva a pensar en un mañana, una esperanza, un futuro, una idea o proyecto por concretar. Es la oportunidad de recuperar y recuperarse a través un proyecto. Intentando dominar la resolución por una vía simbólica para luego adquirir seguridad y posibilitarle resoluciones en el “afuera”. Al comprometerse con el trabajo creativo se permite el pasaje de la insensibilidad al sentimiento de la aceptación a la negación, del conflicto el caos al orden y la resolución.

Arte terapia en educación especial es un medio posibilitador, constituye una forma de representación a través de la cual los que la ejercen expresan lo que van conociendo de su entorno, su interpretación de la realidad y aquello que surge en su mundo interior, actuando como un poderoso sistema de comunicación. La apuesta a la apropiación de significados y valores culturales a través de la producción visual, dota a nuestros adolescentes de una forma de conocimiento posible y de alivio frente a tanta incertidumbre social. Estas reflexiones tienen por objetivo continuar estableciendo bases estructurales en el campo epistemológico de Arte Terapia.

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