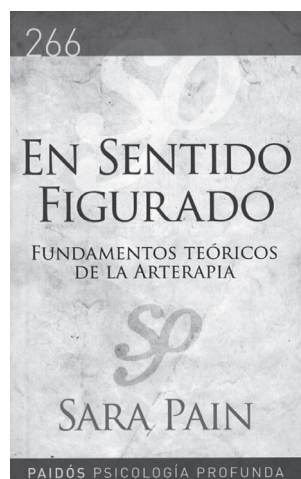

Publicaciones recientes

Noemí Martínez Díez

PAIN, Sara: *En sentido figurado. Fundamentos teóricos de la arteterapia*. Paidós, Buenos Aires, 2008

De todos es conocida la obra de Sara Pain y Gladis Jarreau *Teoría y técnica de la arteterapia*. En el libro recientemente publicado *En sentido figurado*, la psicopedagoga Sara Pain, residente en París donde es fundadora y supervisora del centro de arteterapia “Atelier Les pinceaux”, nos presenta distintos estudios, conferencias y cursos realizados, no solo sobre arteterapia, sino de distintos puntos relacionados con esta materia, estética, arte y artistas, arqueología y psicoanálisis, representación, imaginación y expresión, etc., que pueden resultar de ayuda tanto a arteterapeutas como a profesores de arte, para re-pensar y reflexionar sobre el trabajo que hacen en sus talleres y clases.

Pain propone cambiar el nombre de arteterapia por el de arteterapia como lo escribe en el título de su libro, así como el de llamar a los pacientes o asistentes a talleres de arteterapia como *artistant*”. Pienso que el querer cambiar estos dos nombres no conduce a nada por el poco tiempo que tiene de vida en los países latinoamericanos y en el nuestro el arteterapia, donde lo necesario y de forma urgente, es hacer conocer esta disciplina y hacer que se introduzca en los ámbitos escolares, sociales y clínicos.

En el capítulo *La visión y la visión de la ficción* Sara Pain se pregunta sobre las relaciones entre los distintos aspectos de la visión y la prioridad de unos sobre los otros. En saber ver y mirar las obras de arte de todos los tiempos; recuerda que en la conciencia la visión es percepción y pensamiento, que es necesario saber ver para reconocer, en cómo juegan también los distintos sentidos en la visión de una obra de arte. En la visión también entra en juego la imaginación de la que dice es por un lado, más rica que la percepción, y por el otro, más vaga y flotante; recuerda a Merleau-Ponty que decía es un error filosófico creer que lo visible es una presencia efectiva y que lo invisible es siempre un cierto tipo de latencia.

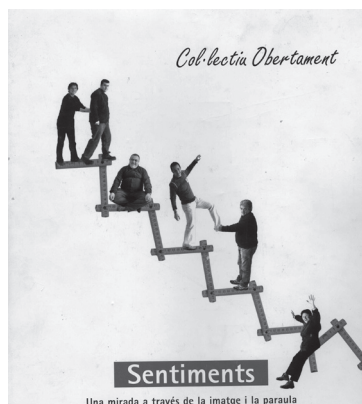
En el capítulo *El objeto seductor* escribe cómo las personas estamos sujetos a la vez del deseo y del conocimiento, y la seducción sería una tercera estructura. Trata sobre el objeto seductor, el objeto de pulsión, el objeto fetiche y el objeto transicional.

En el capítulo *La interpretación estética* describe los distintos procesos interpretativos, dice que en arteterapia las prácticas interpretativas que tienen en cuenta los obstáculos inconscientes de la representación trabajan, justamente, sobre el nivel profundo a partir de aquello que se manifiesta en la transfiguración consciente.

Un libro para leer, para poder discrepar o no en los temas que trata, pero que siempre nos lleva hacia una reflexión y discusión sobre ellos.

COL.LECTIU OBERTAMENT: *Sentiments. Una mirada a través de la imatge i la paraula*. Editors d'Ofici, Valencia, 2005

El Col.lectiu Obertament es una asociación que surgió en el seno del Taller de Creatividad y Rehabilitación del Servicio de Salud Mental del Departamento de Salud nº 12 de Gandía, compuesta por personas afectadas por alguna enfermedad mental grave. Este colectivo utiliza como forma de comunicación y acción social distintas expresiones artísticas. La historia de la creación de este libro nace en el año 2000 en la Casa de la Cultura de Rafelcofer, con la propuesta de un Taller para hacer del arte y la creatividad un instrumento de expresión. Este Taller está compuesto por personas especializadas del equipo de Salud Mental del Hospital de Gandia, psicólogos y terapeutas, diferentes creadores como artesanos, artistas plásticos, músicos, fotógrafos, profesionales de la comunicación que colaboran en cada proyecto concreto.

En el año 2003 se realizó un taller de fotografía en el que se trabajó el fotomontaje, la fotografía en color y la fotografía en blanco y negro para poder colorearla y experimentar con ella de forma creativa. Posteriormente quisieron adentrarse en el mundo de los sentimientos por medio de la imagen y la palabra. Para ello hablaron sobre los distintos sentimientos y sus opuestos, escribieron las definiciones que les daban. Luego las representaron en imágenes fotográficas, algunas de las fotografías realizadas en el propio taller, para otras salieron a la playa, al campo, a la montaña.

El resultado es un bellissimo libro escrito en valenciano (hay traducción en castellano en las últimas páginas), en donde van apareciendo en orden alfabético los sentimientos, desde la A de Aceptación hasta la V de Violencia. Un ejemplo es la I de Inseguridad la imagen es de cuatro fotografías a color de un caracol sobre unas hojas, en la primera imagen se le ve todo su cuerpo fuera, en las otras va desapareciendo hasta que en la última solo vemos el caparazón. Carolina define la *inseguretats* como “*Vais, vinc i em va venint al pensament un anar i vindre de veritat*”. Ana María describe al Dolor: *La societat que crucifica els joves clavant-los en els taulons de la marginació*, y representado por una fotografía en blanco y negro del torso de un joven con los brazos en cruz sobre un muro con alambres de espinos. Por último narro

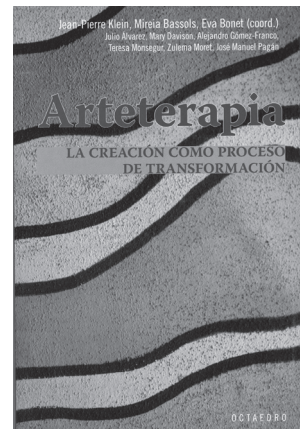
desEquilibrio que el grupo define como *No hi ha equilibri* sense desequilibri que representan en un fotomontaje en el que juegan con las escalas de medidas, con una gran cinta métrica a color abierta haciendo distintas formas y los componentes del grupo personajes diminutos en blanco y negro que van por la cinta sorteando las dificultades, ayudándose entre ellos.

El psiquiatra Hugo Abatí recuerda en el prólogo unas palabras de Albert Camus *la belleza es el pan del corazón del hombre*, y cuenta que la práctica de la psiquiatría me fue mostrando la potencia de esa palabra, su fundamento. Descubrí que el corazón, en la metáfora de Camus, no es más que aquello que nos hermana como personas: la condición del dolor y de la pérdida, pero también de la lucha y esperanza.

KLEIN, Jean-Pierre; BASSOLS, Mireia; BONET, Eva (coord.): *Arteterapia. La creación como proceso de transformación*. Octaedro, Barcelona, 2007

Los distintos autores de este libro pertenecen al Grupo de Trabajo en Arteterapia de la Asociación para la Expresión y la Comunicación, AEC, de Barcelona y profesores del master en arteterapia de la Universidad de Vic.

El libro tiene siete capítulos. En la introducción los tres coordinadores nos dicen qué es arteterapia, entendiéndola no solamente como un encuentro entre terapia y las artes plásticas, sino que incluyen en ese apartado a la música, la danza, la literatura y el teatro, así como hacia quiénes va dirigida esta profesión, resumiendo su definición en que “arteterapia es una simbolización acompañada”. En el segundo capítulo Jean-Pierre Klein prosigue ahondando sobre qué es y qué no es arteterapia. Klein y Eva Bonet seguidamente hacen una breve relación de la historia del arte como terapia, desde la psiquiatría, el psicoanálisis y las artes plásticas. En el capítulo cuarto Klein se pregunta si es una “poción mágica” el arteterapia ante situaciones como la violencia, y nos cuenta su trabajo con un niño de nueve años camboyano, con una personalidad prepsicótica y con el que trabaja por medio del dibujo, la narración y los títeres. El capítulo quinto, el más largo y completo, los profesores de las distintas especialidades nos hacen conocer la danza y su relación con lo creativo y lo terapéutico, las artes plásticas como un lenguaje de identificación personal, el drama como trasgresión y transformación, la música y su poder producir cambios en los estados del ánimo, la voz como instrumento de evolución, la escritura como juego lingüístico y creativo y finalmente el teatro de la Reminiscencia como forma particular de psicodrama; y cada uno/a de estos/as especialistas nos cuentan experiencias realizadas con personas de distintas edades y situaciones. En el sexto capítulo Klein escribe sobre los conceptos generales del arteterapia y Alejandro Gómez-Franco sobre psicoanálisis y locura. En el último capítulo Mireia Bassols determina una metodología propia.

En resumen, un libro para aquellos personas que quieran conocer o aprender más sobre esta disciplina.

SERRA, Màrius: Quieto. Anagrama, Barcelona, 2008

El escritor Màrius Serra narra la vida de su segundo hijo Lluís, al que llaman Llullu, niño que ha nacido con una encefalopatía muy grave y un grado de disminución del 85 por ciento. El libro está escrito como un cuaderno de bitácora, Los distintos episodios o capítulos no han sido escritos de forma cronológica, sino que el autor ha ido “rescatando escenas que le venían a la memoria.” Salta de un primer recuerdo del nacimiento de su hijo en Barcelona en el año 2000 hacia New Brunswick en el 2005, luego hasta Roma en el 2000, Horta en el 2005, y así en los demás, hasta terminar en Finlandia en el 2004 y en un estudio fotográfico en Granollers en el 2006.

El libro está escrito con humor e ironía, sin sentimentalismos y sin caer en victimismo, nos narra los viajes que ha hecho toda la familia con Llullu, desde antes de cumplir un año a Italia, más tarde desde Creta a Escocia, EEUU, todo Canadá, el círculo polar ártico finés y las islas Hawai, contándonos anécdotas de todo tipo, cuando en Eurodisney trataron a Lluís como un VIP, o en Génova en donde la dueña de un restaurante rechazaba la presencia de Llullu porque afeaba el local y molestaba a la clientela.

Llullu no puede sostener la cabeza, ni fija la mirada ni puede moverse, ni ríe ni habla, es un niño sin ninguna expresión. Con este libro Serra ha querido hacer visibles a los que siempre han sido “los niños invisibles”, a niños y niñas como Llullu que la sociedad ha rechazado contemplar. *“Antes a estos niños no los sacaban de casa, era feo. Ahora por suerte la sociedad se está adaptando; incluso van de colonias, tienen una escuela”*.

Serra ha dicho que el motor del libro ha sido un día que estaba en un camping de Girona al ver a un sobrino correr e interiorizar que su hijo nunca correrá. Gracias a un original montaje fotográfico con el que se cierra *“Quieto”* ha permitido hacer realidad la idea de poder ver correr a su hijo, “campeón de la movilidad reducida”. Con la técnica del *folioscope* y la ayuda del diseñador Miquel Llach que reprodujo veinticuatro posiciones del cuerpo de un velocista en dos cartulinas e hizo al tamaño de Llullu su silueta en doce colores distintos, y del fotógrafo Jordi Ribó, que se calzó un arnés y se colgó del techo para poder fotografiarlo de perfil, imagen a imagen. Para ello tendieron en el suelo del estudio al niño, cuatro adultos le iban sujetando piernas y brazos siguiendo las marcas de esas siluetas. “Tenía claro que quería esta proyección de la imaginación como final del libro. Verlo correr sería maravilloso”. Con las imágenes de Llullu corriendo al pasar rápido las páginas, a la vez pone por escrito lo que cree piensa su hijo. Las últimas palabras del niño son:

“Quien no recuerda, no olvida.

Quien no olvida, recuerda.

Quien recuerda, olvida.

Quien olvida, no recuerda.

Amo, pero no lo recuerdo.

Me aman, y no lo olvido.”