

Acción y reacción. Reflexiones en torno al arte de acción en espacios arteterapéuticos.

Ana Rosa Sánchez y José Juan Bocanegra

Resumen:

Acción y reacción son dos términos que en cierto modo tienen que ver con la comunicación humana y por tanto con las expresiones artísticas y los espacios terapéuticos.

El texto que se presenta pretende compartir las reflexiones en torno al arte de acción o performance en los espacios de creación para el desarrollo personal.

La performance desde sus orígenes hasta nuestros días es un modo de expresión que se articula en torno a la presencia, el cuerpo, el espacio y la otredad. Las reflexiones y vivencias propias en torno a sus peculiaridades nos han hecho mirar la creación en relación a la acción en el espacio Arteterapéutico.

El observar desde la acción dentro de los talleres de Arteterapia, nos permite rescatar sucesos que tienen que ver con la propia relación intersubjetiva que se genera dentro del setting para construir un nuevo dialogo que apunta mas al cuerpo y a la persona como contenedor de todo proceso de creación.

Palabras clave: Performance, Arteterapia, arte de acción, desarrollo personal, procesos de creación, relación.

Abstract:

Action and reaction are two words that somehow relate to human communi-

cation and therefore with the artistic and therapeutic spaces. The text presented is intended to share reflections on the art of action or performance in creative spaces for personal development. The performance from its origins to the present day is a way of expression that is built around the presence, body, space and otherness. The reflections and personal experiences about their peculiarities have made us look at creation in relation to the action in space of Artherapy. Watching the action from within the art therapy workshops, allows us to rescue events having to do with one's subjective relationship that is generated within the setting to build a new dialogue that points more to the body and the person as a container for all process creation.

Keywords: Performance, Art Therapy, performance art, personal development, creative processes, relationship.

Introducción

Toda performance se muestra así tejida o entrelazada con la manera de vivir, de hacer y de pensar del sujeto que la crea, el cual, a su vez, interviene en ella, construyendola y dándole forma. Y esa actividad constructiva revierte de nuevo sobre el sujeto que la ha creado, potenciando su equilibrio y su desarrollo personal.

Bartolomé Ferrando.

Los espacios donde tienen lugar las sesiones de Arteterapia son promovidos desde la libre creación, en los que la/el arteterapeuta acompaña y sostiene los procesos vitales del individuo y promueve la mejora de la calidad de vida o la reducción del sufrimiento.

En estos contextos el arte aparece vinculado a la vida y los procesos de creación son parte de los procesos vitales. Parece obvia esta reflexión aunque cabría matizar el lugar desde donde consideramos el arte en los espacio de desarrollo personal.

Movimientos artísticos como Fluxus afirman que arte=vida. Artistas promotores de la performance (como Joseph Bueys 1921-1986) el happenings y eventos artísticos, consideraban a todo humano como artista, y en esta consideración se revelaban contra la estructura preestablecida e institucional del arte prevaleciendo así la importancia de los procesos, el encuentro con el público y la integración de todas las artes y de su propio conocimiento.

Parece no ser algo casual que la psicoterapia y todas las nuevas vanguardias, entre ellas el arte de acción (body art), mas tarde conocido como performance, nacieran a principios del siglo XX con una intención que apuntaba más a todo lo relacionado con la condición humana que hasta lo que entonces se conocía como

arte institucional o de elite.

A partir de entonces el arte cobra un nuevo sentido que desde la Modernidad agudiza lo subjetivo comenzando a percibir otro tipo de realidad, ahora interna y singular, trascendiendo así el lenguaje visual formal existente hasta entonces. La construcción del arte, por parte del ser humano, comienza a tomar un nuevo rumbo deshaciéndose de todas las estructuras impuestas y llegando hasta lo que podríamos llamar su propia esencia encontrándose consigo mismo como generador de todo proceso de creación. Esta introspección que se genera fundada por la corriente filosófica del existencialismo, hace que la creatividad se haga presente como una herramienta de autoconstrucción que reinventará una y otra vez el acto de crear. Este nuevo concepto de Arte, genera un punto de inflexión en la historia del pensamiento y la creación comienza a cobrar un nuevo sentido a nivel individual donde se busca un espacio de libertad. Dentro de todo este surgimiento de nuevas maneras de entender, es donde nacen numerosas propuestas artísticas que tienen que ver con el cuerpo y mente y las relaciones que esto genera.

Lilian Mendizábal (2012) afirma que *diferentes propuestas artísticas provenientes de la plástica, las artes escénicas, la danza y el teatro, han tomado para sí el término performance para designar un tipo de trabajo que se sale de las normas clásicas de sus disciplinas*. Este trabajo, que contiene elementos performáticos, nos lleva a plantearnos la cuestión, no tanto de si es performance o no, como la necesidad de repensar en el propio concepto de arte.

La performance es una disciplina artística que busca el arte total. Es este carácter del arte de acción integrador, multidisciplinar y renovador de los procesos de creación del que nos servimos para reflexionar sobre la "acción de crear" de la persona en contextos de terapias creativas/arteterapia. Como afirma Esther Ferrer *La performance no es una acción desde el interior del arte, tampoco tiene una voluntad de reformarlo, de destruirlo o de edificarlo de nuevo. La rehabilitación apunta al hombre, no al arte.*

Hacia la acción.

Entendemos la acción como base principal de todo proceso de creación. Cualquier ejecución plástica o cotidiana es transitada por el cuerpo a través de la acción con una intención. El cuerpo por tanto es el soporte que ejecuta en el espacio y el tiempo toda relación intersubjetiva con la otredad. La acción al ser recorrida por el cuerpo hace que el proceso de creación nos permita reconocernos en el mundo, devolviéndonos nuestra propia capacidad de existencia y por tanto nuestra capacidad de ser.

Dice Ferrando que *el cuerpo del performer ha dejado de evocar o recordar la voz del*

otro e incluso la suya propia, para estar allí presente, paradójicamente, con sus vivencias, sus sensaciones, sus inquietudes, sus deseos. Se crea así una cierta unidad entre la acción y el performer.

La condición de libre creación y el fomentar la libre expresión del individuo, que se promueve dentro de los espacios Arteterapeúticos, hace que a veces se den acciones artísticas específicas que no siempre tienen que ver con la creación plástica. Y es por ello que parte de las creaciones que se dan en estos espacios son de carácter performativo.

Las observaciones y vivencias que hemos experimentado en contextos de desarrollo personal a través del arte nos desvelan un campo de reflexión-acción en torno a los procesos de creación vinculado a la vida y por tanto entendido estos desde el individuo y no desde la obra artística, generando así un amplio conocimiento que se reinventa en cada persona.

Es por ello que damos importancia a la mirada y al posicionamiento del terapeuta que acompaña esa acción creadora, proponiendo una mirada amplia de la creación, que nos permite observar desde la acción todo lo que la persona ejecuta dentro del setting. Como afirma Jaime Villaur *“observar es el acto creador por excelencia”* permitiéndonos/le de esta forma estar desde uno mismo con el otro y viceversa. Esto da cabida a que los “eventos” que pueden llegar a resultar “insignificantes”, dentro del contexto terapéutico al ser rescatado como “micro acciones”, sean reelaborados y se carguen de sentido “significante” en la propia relación intersubjetiva. Recogiendo y dando cabida a lo sucedido, dándole un lugar a la acción como creación.

Por tanto el posicionamiento que nos permite trabajar desde la acción artística, hace que los procesos de creación sean observados desde una perspectiva que trasciende todo lo relacionado con el concepto de creación “preestablecido” y conecte directamente con el soporte y material que contiene el propio proceso de creación: el individuo. Como afirma María del Río (2006) *el trabajo en arte-terapia es siempre impredecible, (...) es entonces cuando conviene no perder de vista que lo central es la acción creadora y la realidad en que se inscribe, entendiendo ésta no sólo como realidad ambiental, sino también realidad psíquica.* Bajo esta idea entendemos la creación como una acción que transforma la realidad interna y externa del sujeto. Por ello consideramos el arte de acción una herramienta principal para trabajar dentro de contextos de terapia, desarrollo personal y educativo, ya que lo acontecido en el exterior es experimentado en otra dimensión de la realidad extrínseca y es en ese encuentro donde a través del acompañamiento se inicia la llamada “terapia”.

La acción relacional.

En el espacio Arteterapéutico es sabido que tiene gran importancia y valor reparador la mirada y el vínculo que aporta el Arteterapeuta, por ello las acciones artísticas pueden generar nuevas vías de comunicación que dirigen la mirada más hacia la propia “rela-acción”.

La acción creadora es posibilitadora de relación con nosotros/as mismos/a y con el otro, algunos artistas performenrs apuntan la acción a la propia relación con los/as otros/as y por tanto hacen del público parte de la obra.

Abramovic, Marina; Ulay, «Imponderabilia», 1977

El ejercicio de la performance, afirma Ferrando, *sin duda, es capaz por sí mismo de abrir divergentes en el comportamiento normativo de relación entre las personas, creando nuevos modos de diálogo y de intercambio, capaces de desatender o desviar lo espectacular.* Por tanto La acción artística permite dentro del espacio terapéutico que la comunicación se genere de maneras diferentes. Este planteamiento desde esta nueva mirada, no persigue decidir si lo que acontece en el taller es performance o no lo es, al igual que no es descifrar si conceptualmente lo sucedido es arte o no, sino poder descubrir en la acción un material valioso para el proceso del autor/a.

Bartolomé Ferrando conceptualizando el arte de acción habla de *acciones imperceptibles o mínimas que algunas performances manifiestan, nombrándolas eventos o maniobras.* Es esta idea la que tal vez se podría ajustar más a lo que se despierta en los procesos de creación de algunas personas dentro de los espacios Arteterapéuticos.

Todo este planteamiento nos lleva a que en los llamados “talleres” o “sesiones” de arteterapia desde que el “Setting”(espacio físico y psíquico) es ocupado y posteriormente transitado, el dispositivo de la “acción” se activa conteniendo este todos los procesos de creación que se generan en la relación triangular intersubjetiva.

Tal vez hacia donde apuntamos con las reflexiones sobre la performance/arte de acción, sea hacia el válido contenido que la experiencia artística depositada en la acción. Aquello sucedido, a veces sutil, otras contenedor de una intención/idea

que a veces no puede llegar a tomar forma en otra materia más allá de nuestro propio cuerpo.

Tras este planteamiento pensamos que el cuerpo, en el espacio Arteterapéutico, al ser este recipiente de vida pasa a ser soporte revelador de la creación y por ello, permite que el acto de creación sea vivenciado por la persona como parte de sí mismo/a y de la presencia del otro como material importante de trabajo en los espacios terapéuticos.

La intención accionada.

Como se ha estado viendo, ofrecer un espacio de libre expresión permite que se desencadenen procesos de creación relacionales donde la acción es el soporte principal teniendo en cuenta todo el planteamiento que se viene haciendo. Todo se juega desde la libre expresión atendiendo a lo que el individuo acciona. El "objetivo", es atravesado por cada una de las variables ("acciones") que contienen el propio proceso de creación, otorgándole al "otro" el lugar del saber. Es en este encuentro donde se genera la relación intersubjetiva que es considerada la base principal de toda terapia.

En las II Jornadas de Terapias Creativas en Benasque (2012) propusimos un taller de performance que se articulaba sobre los elementos que la constituyen: el espacio, el tiempo, la presencia y la otredad. Esto hizo que el material que lleváramos en la propuesta fuera la propia presencia, las relaciones generadas, el tiempo cronológico más el tiempo propio y los materiales que había en la sala en sí mismo, no colocados intencionalmente.

Tras el taller se reflexionaba sobre el lugar del material artístico y nos planteamos a día de hoy dónde se encuentra este y desde qué lugar es considerado. Sobre todo qué relevancia tiene en los procesos de creación que apuntan a la persona y no a la obra artística en sí.

Queremos compartir estas reflexiones porque consideramos que acompañan a lo que la performance es: acción, y para que esta se de no es tanto lo que fuera de la persona haya sino que apunta más al material interno. Entonces cuando el material viene de la persona y de los elementos cotidianos, como fue el caso de las sillas de la sala, los zapatos de cada uno, la voz, el movimiento, el lugar o la percepción del tiempo, hace que se genere el proceso de creación.

Pensamos que plantear el arte de acción en contextos de desarrollo humano, pretende lanzar interrogantes para seguir construyendo vías de creación insertas en la vida.

Bibliografía

- DALLEY, Tessa: 1987, *El arte como terapia*, Barcelona, Herder.
- DEL RIO, M. *Formas para el silencio*. *Arteterapia: papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, ISSN 1886-6190, N.º. 1, 2006 , págs. 69-74.
- EISNER, E (2002) *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Paidós.
- FERRANDO, B. *El arte de la performance*. (2009) Elementos de creación. Valencia. Mahali Ediciones.
- HERNANDEZ, M Y ULLÁN DE LA FUENTE, A.M. (1995) *El contacto del público con el arte.. Arte, individuo y sociedad*, n.º7. Universidad Complutense, Madrid.
- LÓPEZ CAO, M Y MARTÍNEZ DÍEZ, N. (2006). *Arteterapia, conocimiento interior a través de la expresión artística*. Tutor. Madrid.

Consultas online.

- MENDIZABAL, L. *Los límites del arte, los cruces de disciplina y la denominación performance para lo indefinido*. En <http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/jornadasperformance/article/view/691> (10/06/2012)
- I Jornadas de estudios de la performance*. En <http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/jornadasperformance/index> (20/05/2012)
- ALVAREZ LUGO, GUSTAVO. *El Performance como herramienta terapéutica en pacientes psiquiátricos*. En <http://performancelogia.blogspot.com.es/2007/09/el-performance-como-herramienta.html> (14/06/2012)
- GONZALEZ, LEONARDO. *Las implicancias de la psicología en el arte de performance*. En <http://performancelogia.blogspot.com.es/2007/09/las-implicancias-de-la-psicologa-en-el.html> (07/05/2012)
- ALONSO, RODRIGO. *En los confines del cuerpo y de sus actos*. En <http://www.arteuna.com/CRITICA/RAlonso6.htm> (11/06/2012)