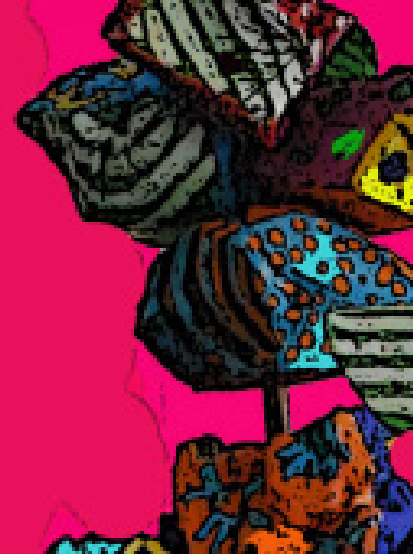

**CONGRESO
INTERNACIONAL DE
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
ARTE SOCIAL Y
ARTETERAPIA**
*de la creatividad al
vínculo social*

978-84-695-6787-6

Intervención psico-social, arte comunitario y arteterapia: De la creatividad al vínculo social

**“Adolescencia y Culturas: PLURAL+, el Audiovisual
como herramienta de Arteterapia”**

María Luisa García González

marialg@unizar.es

*El arte nos atrae solamente cuando revela
en nosotros secretos*

Jean Luc Godard

*Estos son los hechos; si uno los comprende,
si toma conciencia de ellos,
por fuerza surgen emociones artísticas eficaces
y capaces de sensibilizar a la gente
sobre estos grandes problemas*

Roberto Rossellini

Esta frase de Rossellini refleja los objetivos generales de PLURAL+: reconocer a la infancia y adolescencia como actores de cambio social en un mundo a menudo caracterizado por la intolerancia, involucrándose en temas como la integración social de emigrantes, sociedades más inclusivas, identidad, diversidad, derechos humanos y tolerancia socio-cultural, invitando a los propios protagonistas a participar no sólo en identificar los problemas y conflictos sino a promover una atmósfera de mutuo respeto y apreciación.

Expresar estas inquietudes y hechos a través del audiovisual significaría pues, como bien dice Joan Ferrés, *comunicar las intenciones en el acto mismo de suscitar emociones*¹. Entender el audiovisual como medio-forma de intervención y transformación social, sirviendo de catalizador y de un nuevo prisma con el que mirar el mundo. Afirma Paulo Freire que *“hay una pluralidad en las relaciones del hombre con el mundo, en la medida en que responde a la amplia variedad de sus desafíos, en que no se agota en un solo tipo ya establecido de respuesta”*².

Esta pluralidad no se da frente a los diferentes desafíos que parten de su contexto, sino frente a un mismo desafío, una idea común que el grupo de iguales, en este caso adolescentes, elige como reto para promover un cambio social. En el juego constante de sus respuestas, se altera en el propio acto de responder, se organiza, elige la mejor respuesta, se prueba, actúa, crea, dialoga, transforma. Aquí es donde tiene cabida PLURAL+ como herramienta para el DIÁLOGO, diálogo entre culturas, entre realidades diferentes, entre territorios tan lejanos pero tan cercanos a la vez.

Parra Méndez (2008) entiende que *toda experiencia estética que envuelve expresión y sensibilidad permite la transformación de los materiales durante el proceso creador, en*

1 J. Ferrés, *Vídeo y Educación*, p. 28

2 P. Freire, *La educación como práctica de la libertad*, p. 1

*función de un cambio de actitud en el que los participantes del taller-encuentro utilizan los recursos disponibles para construir un discurso en imágenes que supone comunicación*³. Comunicación sin intermediarios, creada por y para adolescentes y jóvenes. Afirmaba Mario Kaplún que la verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos. Y es a través de este proceso de intercambio como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria.

La introducción de los medios audiovisuales en contextos educativos formales y no formales servirá como medio de expresión y comunicación.

□ *Si la escuela pretende dejar de ser una sociedad oligárquica, si desea democratizar las estructuras pedagógicas, es preciso que comience a pensar en ceder el control de la tecnología, poniéndola en manos de los alumnos*□⁴. Para comprender el mundo que nos rodea, es necesario saber discriminar visualmente con sensibilidad y discernimiento. El arteterapia favorece la experiencia educativa y artística, incentivando la comunicación de los participantes consigo mismos y con los otros. Es la fuerza expresiva de la imagen que puede enfrentar sentimientos, pensamientos, percepciones y emociones, que se encuentran ocultos-olvidados y que pueden aparecer a partir de la comunicación creada a raíz de una motivación o preocupación inicial.

En el proceso de la creación del audiovisual queda intrínsecamente latente la metodología de la terapia a través del arte: 1) sensibilización-motivación; 2) actividad artística (creación de la pieza audiovisual) y 3) socialización (visualización posterior). Y se vuelve a Ferrés cuando dice que □ *el joven sólo comprende sintiendo La música forma parte de esta percepción del espacio. Lo visual y lo auditivo van indisolublemente unidos a su manera de percibir la realidad y de estar en ella*□⁵. Desde la pedagogía de la creación de Alan Bergala, la idea es la de situarse más en la empatía con el creador en el ámbito de la comprensión interior, más que en el del análisis.

En contextos de encuentro y resolución de conflictos entre culturas, la

3 P. Méndez, *Voces subalternas: arteterapia tras las rejas*, p. 41

4 J. Ferrés, *Vídeo y Educación*, p. 65

5 J. Ferrés, *Vídeo y Educación*, p. 26

fragilidad adolescente □vulnerable y víctima□ pasa a ser protagonista con voz propia □y creadora□ con su propio discurso y obra, iniciando a través del uso del audiovisual un proceso de autonomía, empoderamiento y liberación. La alfabetización la nueva mas media ayuda a una nueva construcción de la identidad adolescente y de su cultura, en beneficio de los vínculos y la relación entre los pueblos.

Los profesionales de la intervención comunitaria actúan sobre la realidad para conseguir determinado cambio individual y/o social teniendo en cuenta los condicionantes del momento en que vive. La perspectiva mundial que hoy día tienen los acontecimientos resalta la necesidad de atender no sólo a los determinantes más individuales cuanto a los grupales y a los contextuales (medioambientales y socioculturales). La feliz convivencia en la sociedad compleja que nos está tocando vivir nos exige disminuir las desigualdades sociales y culturales, afirmando la diversidad de opciones con una actitud tolerante para aceptar y potenciar la riqueza que supone esa diversidad social.

La noción “empoderamiento”, no como realidad abstracta sino como objetivo participativo con manifestaciones concretas, objetivas y viables. Traducido literalmente del inglés *empowerment*, se emplea para expresar el ejercicio real del poder por parte de la ciudadanía. Este concepto alude a: permitir, capacitar, autorizar o dar poder sobre algo o a alguien para hacer algo. Los ejes centrales del concepto serán la potenciación y fortalecimiento con la finalidad de sentirse y ser competentes en los ámbitos de interés para la propia vida.

Se establece desde la comunicación en red un diálogo, una interacción donde se ponen de manifiesto las realidades, las complicidades, las resistencias, quedando latente los mundos simbólicos, el imaginario del adolescente. Las relaciones con el grupo social y la amistad constituyen un contexto de gran trascendencia para el desarrollo social, emocional y cognitivo del adolescente, así como para la satisfacción de necesidades sociales específicas como la seguridad, el autoconocimiento, la empatía y el apoyo emocional. La visión negativa y dramática de la adolescencia debe ser sustituida por otra centrada en el desarrollo positivo, que considera a chicos y chicas como recursos a desarrollar y no como un problema a resolver (el llamado “*storm and stress*”, tormenta y tensión).

La interacción del grupo de adolescentes genera el pensamiento crítico a partir de: en un primer momento, del grupo de iguales que se organiza para la creación del audiovisual; y la creación de grupos de trabajo interdisciplinares y de discusión en torno al visionado de los cortos. Este análisis lleva a la construcción de nuevas realidades en torno al aprendizaje y la participación activa y crítica: en la sociedad local (desde su propia realidad) y global (como puesta en común de los visionados de otros grupos y culturas).

*El cine no es un arte que filma vida,
el cine está entre el arte y la vida.*

Jean Luc Godard

La construcción de un audiovisual no es el “coge la cámara y aprieta el botón”, sino que en la búsqueda de la FORMA, es donde tiene cabida “lo artístico”. Es en la importancia del proceso, en el interrogante continuo del camino a seguir, en la interacción entre iguales para encontrar una vía dónde converger, es aquí donde tiene su lugar el arte como proceso, el arte como transformación de la realidad, el arte y la vida, el arte como terapia. Y en esto, toma forma el audiovisual como medio, no como fin. Las imágenes pueden crear claridad de expresión y de comunicación. *“Simbolizar sentimientos y experiencias a través de imágenes puede constituir un medio de expresión y comunicación más poderoso que la descripción verbal, y al mismo tiempo, es capaz de hacer que tales sentimientos y experiencias se vuelvan menos amenazadoras”*⁶ (Tessa Daley, El arte como terapia, p.16).

Según Storr, la creatividad es la capacidad de hacer que exista algo nuevo para la persona. Para Jung, la creatividad es la búsqueda del hombre o de la mujer para expresar los sentimientos interiores, los pensamientos y las creencias, la necesidad de dar a la experiencia una forma significativa, por lo que es fundamental en el proceso artístico. Como dice Schiller, el ser humano es completamente humano sólo cuando juega. Y es en este juego del adolescente o del grupo de jóvenes jugando con la cámara donde surge la creatividad, donde aparece algo nuevo qué decir, qué contar, qué transformar.

En este contexto es necesario destacar la importancia de la alfabetización en medios. La Declaración de Grünwald recuerda cómo sistemas políticos y educacionales deben asumir las obligaciones que les incumben para promover entre los ciudadanos una comprensión crítica de los fenómenos de la comunicación. Tensiones que como apunta Delors *“surgen entre lo mundial y lo local, para convertirse poco a poco en ciudadanos del mundo sin perder sus raíces y participando activamente en la vida de la comunidad”*⁷. Y en esta tarea, cobra relevancia el papel del mediador, docente o dinamizador de Alfabetización Mediática e Informativa (AMI).

6 T. Dalley, *El arte como terapia*, p. 16

7 J. Delors, *La educación esconde un tesoro*, p. 11

Actualmente, la UNESCO reafirma sus competencias como aspecto clave en toda estrategia formativa en la construcción del audiovisual.

PLURAL+ y las diez Habilidades para la Vida

Como ejemplo de intervención, elegimos cortometrajes del PLURAL+ <http://pluralplus.unaoc.org> iniciativa dentro de los programas de alfabetización digital de la Alianza de Civilizaciones, Project Manager Media & Information Literacy Programs United Nations. Lo que hacemos será:

- § Estudiar y analizar de los diferentes cortometrajes de PLURAL+ realizados por adolescentes, su presencia e influencia en las diferentes culturas.
- § Identificar desde el punto de vista del Arteterapia elementos creativos, artísticos y audiovisuales en cuanto a la forma.
- § Profundizar en variables de habilidades emocionales y socioculturales en cuanto al contenido y fondo.
- § Utilizar las diez Habilidades para la Vida enunciadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que *“ayudan a las personas a comportarse de manera saludable de acuerdo con la motivación individual, el campo de acción y el contexto social y cultural en que se vive”* (OMS, 1993) desde la perspectiva de los activos para la salud.

§

Aspectos de forma y fondo servirán de eje para el diseño y elaboración de una intervención didáctica y pedagógica, que permitirá utilizar las creaciones audiovisuales de PLURAL+ como ejemplo de herramienta y uso desde el Arteterapia. Desde el Arteterapia utilizaremos estas diez Habilidades para la Vida enunciadas por la OMS como principal instrumento de análisis cualitativo, deductivo e inductivo al mismo tiempo:

1. *Conocimiento de sí mismo/a*: Conocerse es tener siempre a mano una brújula que muestra el rumbo de nuestro mundo afectivo, de lo que pensamos y necesitamos, para adquirir el sentido de confianza de que uno puede desenvolverse de la forma esperada en una situación específica.
2. *Comunicación asertiva*: Capacidad de expresarse en forma apropiada según la cultura y situaciones específicas. Implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que ayudan a alcanzar los objetivos personales y se relaciona con la capacidad de pedir consejo o ayuda en un momento de necesidad.
3. *Toma de decisiones*: Facilita manejar constructivamente las decisiones en cuanto a la propia vida y la de los demás. Tiene consecuencias favorables para la salud y el bienestar, si se toman decisiones adecuadas sobre los estilos de vida, evaluando

opciones y las consecuencias que estas podrían tener.

4. *Manejo de sentimientos y emociones*: Ayuda a conocer los sentimientos y emociones propios y de los demás para ser conscientes de cómo influyen en el comportamiento social y a responder a ellos en forma apropiada.
5. *Pensamiento creativo*: Consiste en la utilización de los procesos básicos del pensamiento para desarrollar o inventar nuevas ideas relacionadas con conceptos basados en la iniciativa y la razón. Contribuye a la toma de decisiones y la solución de problemas mediante la exploración de las alternativas disponibles y sus diferentes consecuencias y ayuda a responder de manera adaptativa y flexible a las situaciones que se presentan en la vida cotidiana.
6. *Empatía*: Consiste en ponerse en el lugar del otro, para intentar saber lo que quiere expresar, lo que siente y poder comprenderle mejor, reconsiderando nuestra actitud hacia los demás.
7. *Relaciones interpersonales*: Para relacionarse positivamente con las personas y tener la habilidad necesaria para iniciar y mantener relaciones amistosas, para contribuir al bienestar mental y social. Fomentar buenas relaciones con los miembros de la familia y ser capaces de concluir una relación no constructiva.
8. *Solución de problemas y conflictos*: Permite enfrentar constructivamente los problemas en la vida. Esta habilidad también se orienta a la educación para resolver pequeños y grandes problemas cotidianos de manera constructiva, creativa y pacífica, para promover una cultura de la paz.
9. *Pensamiento crítico*: Habilidad de analizar objetivamente información y experiencias. El pensamiento crítico contribuye a la salud y al desarrollo personal y social, al ayudar a reconocer y evaluar los factores que influyen en las actitudes y comportamientos propios y ajenos. La persona crítica aprende a hacer una lectura personal y objetiva de la publicidad y la enorme avalancha de información transmitida a través de los medios de comunicación.
10. *Manejo de las tensiones*: Facilita reconocer las fuentes de estrés y sus efectos para desarrollar una mayor capacidad de respuesta y controlarlas; realizar acciones que reduzcan las fuentes de estrés haciendo cambios en el entorno físico o en los estilos de vida, de tal manera que las tensiones creadas por el estrés inevitable no generen problemas de salud.

Esta profundización con análisis deductivo e inductivo destacarán el espíritu y resultado tanto de la iniciativa PLURAL+ como la de los cortometrajes realizados por sus adolescentes durante estos años, reforzando desde el Arteterapia su valor como BUENA PRÁCTICA y como TRABAJO DE INNOVACIÓN ARTÍSTICA, COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO INTERCULTURAL.

El análisis de las creaciones audiovisuales y el diseño de propuestas pedagógicas según nuestros objetivos tendrá presente aspectos resultantes como competencias, resiliencia, empoderamiento, creación de capacidad, inclusión, arte y posibilidad.

La imagen luminosa fomenta la toma de conciencia del propio mundo afectivo y facilita la liberación de las propias emociones, de estados afectivos. Los ejercicios realizados en esta línea facilitan la utilización del medio de una manera catártica. Si “la contemplación de lo bello es liberadora” (Hegel), *“mucho más ha de serlo la producción de la belleza, la expresión plástica de un encantamiento poético, la participación afectiva en un proyecto de creación estética”*⁸.

*Toda sensación es una pregunta,
aún cuando solo el silencio responda.*

Gilles Deleuze

BIBLIOGRAFÍA

- Carnacea Cruz, A. y Lozano Cámbara, A. (coords.) (2011): *Arte, Intervención y Acción Social*. Barcelona, Grupo5.
- Dalley, T. (1987): *El arte como terapia*. Biblioteca de Psicología, Volumen 151. Herder.
- Delors, J. (1996). Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI: *La educación esconde un tesoro*. Santillana, Ediciones UNESCO.
- Ferrés i Prats, J. (1994): *Vídeo y educación*. Barcelona, Papeles de Pedagogía, Paidós.
- Ferrés i Prats, J. y Bartolome, A. (1991): *El vídeo ¿ enseñar vídeo, enseñar con el vídeo*. México, Gustavo Gili.
- Freire, P. (2009): *La educación como práctica de la libertad*. Madrid, SIGLO XXI.
- Gardner, H. (1999): *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona, Paidós Educador.
- López Fdz. Cao, M. (2006): *Creación y posibilidad*. Madrid, Editorial Fundamentos.
- Parra Méndez, C.A. (2008): “*Voces subalternas: arteterapia tras las rejas*”. En *Arteterapia, papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, Vol. 3, p. 33-48. Madrid, Publicaciones Universidad Complutense Madrid.

