

PSICOANÁLISIS A TRAVÉS DEL ARTE:

UN PRESENTE POR VENIR

Dr. Daniel Malpartida Del Giudice

(Rev Actualidad Psicologica Enero-Febrero 2003)

Hay relaciones que deben destacarse en el despliegue histórico del arte y del psicoanálisis. Atmósferas, personajes, movimientos y fechas configuran una serie de tramas y de estilos que resuenan hoy en día en el arte visual y en ese ejemplo de arte ciencia que es indudablemente el psicoanálisis contemporáneo. Arte y Psicoanálisis transformaron hace ya más de cien años la visión que hasta entonces se tenía del sujeto.

UNA LARGA PERO CORTA HISTORIA

El Romanticismo entra en la escena a partir de los finales del siglo XVIII y se extiende hasta finales del siglo XIX, aunque en verdad su influencia reverbera en el cambio del milenio, a la vez que presenciamos el derrumbe de la post modernidad.

El paradigma fundamental del romanticismo es la presencia del sujeto, de sus instintos, fantasías y deseos en sus obras. El sujeto a partir de este movimiento es un Yo que se distingue diferente al No Yo; es decir, de su entorno. Los románticos asumieron un estilo de vida, una verdadera opción de Ser y Estar en el mundo.

Eran seres que admiraban los ideales, el compromiso, la entrega y participes del idealismo alemán. Sin embargo otro de sus aspectos fueron y son los de la angustia, el desequilibrio, la incomodidad, el phatos romántico teñido de los colores de la melancolía.

El mundo de las fantasías prevalece por sobre el mundo externo y se encuentran chocando constantemente con pruebas de realidad, pruebas que no aceptan su inventiva, sus imágenes y sus afectos.

Johaan Wolfgang von Goethe fue el inspirador más relevante y sabemos que dicho autor fue admirado por Freud, quien lo cita con frecuencia en sus ensayos (Freud recibió el premio Goethe de literatura y en reconocimiento a su obra). Los románticos inauguraron la gran sala donde Freud pudo exponer su obra, para ellos, el creador, hace por intermediación de la inspiración y de su estado de ánimo.

Aquí tenemos el nacimiento del arte espontáneo, del arte visionario, del arte intuitivo, la

utilización de la imaginación activa, un arte que tiene valor absoluto para su autor, como valor absoluto guardan las imágenes de los sueños para cada uno de nosotros. Es un arte individual por sobre cualquier otro acontecimiento.

En correlación con el texto anterior el Yo Soy, es expresado con libertad en un proceso donde el artista se encuentra y se da forma a sí mismo. El psicoanálisis a través del arte o la psicoterapia psiconalítica a través del arte encuentra en la insurgencia romántica, la razón de ser de su presente y su futuro. Esto es así, porque ese movimiento profundizó en los abismos del hombre antes de la llegada del psicoanálisis.

Goya, en la pintura, fue uno de los más notables, sus series negras muestran sin eufemismos escenas de canibalismo, tortura, desgarramiento, pasión, filicidio y canibalismo. Los sueños y las pesadillas fueron puestas de manifiesto. Es innegable que los caprichos y las pinturas negras corresponden a lo más auténtico de este pintor, porque él las consideraba “fuera” del trabajo oficial, lo cual muestra su profundidad. En la misma línea otro de los grandes y terribles del romanticismo fue William Blake en Inglaterra y Géricault en Francia.

CUESTIÓN DE IMÁGENES

Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia. Se traslada a Viena, (aunque en verdad es trasladado). Viena fin de siglo vivía como otras ciudades europeas una radiante actividad cultural que abarcaba todos los ámbitos de las artes y del pensamiento. Nombres como el de Brahms, el del pintor Klimt y Egon Schiele, el arquitecto Alfred Loos, Oskar Kokoscka, Anton Von Weber, Schubert, Strauss, las oleadas de angustia de Edvard Munch y de Edvard Munch, son apenas algunos de una larga lista de personalidades geniales.

Recordemos que a finales del siglo XIX los impresionistas se preocupaban por la luz y las atmósferas. La pintura del impresionismo mirada de cerca adquiere cualidades abstractas, son manchas organizadas, incluso de arte abstracto, son fantasmas.

Sin embargo, para ellos, estas manchas coloreadas, adquieren realidad objetiva. El Impresionismo no sólo inaugura el arte moderno, sino al sujeto que transitaba entre dos áreas y participaba del área intermedia de la experiencia, como dirá Winnicott cuarenta años más tarde. Contemporáneo a este movimiento surgen los “ismos”: El Fauvismo Francés, (las fieras) el expresionismo, el simbolismo, el cubismo, el modernismo o art nouveau, el dadaísmo y el surrealismo que se relacionan con el psicoanálisis y viceversa. Freud pertenece a esta época, tanto él como su querida Viena, vivían sumergidos en este caleidoscopio cultural.

El fin de siglo XIX y principios del XX estaba inmerso en el erotismo, algunos historiadores hablan de la “contaminación erótica”. Es sorprendente la necesidad, la urgencia, y la obsesión por Eros, por Thanatos y el sexo, que demostraron artistas, escritores, ensayistas, poetas y filósofos de la época..

Es en esta atmosfera de exposición previamente conquistada por los románticos, es que Freud en 1899 publica “La Interpretación de los Sueños” en una edición impensable para nuestro días: 600 ejemplares. El mundo de las imágenes del inconciente entraba en escena, pero ya antes Freud había desatado los fantasmas del sexo y se había interesado por el poder de las imágenes en su “Estudio sobre la Histeria”. En esta última escribe:

”...que pensara en eso bajo la presión de mis manos. En el momento en que relaje la presión usted vera algo frente suyo. ¿Qué es lo que ha visto o qué le ha ocurrido?”. (1) (Freud, 1955: 110).

De otro de sus analizandos escribió: ”Era como si ella estuviera leyendo a través de un largo libro de Imágenes”. (2) (Freud, op. cit.: 193).

Sabemos que a posteriori derivó su investigación hacia la libre asociación y al tema de la elaboración onírica. Aun así, la consigna con imágenes se mantiene:

“Actúe como si usted fuera un viajero sentado al lado de la ventana en un tren que esta describiéndole a alguien dentro del vagón los cambios de vista que ve afuera”. (3) (Freud 1913: 135).

El siguiente es uno entre tantos comentarios freudianos respecto al poder de las imágenes y las dificultades que él encontraba en ellas: “lo que experimentamos (en un sueño) predominantemente es en imágenes visuales... Parte de la dificultad de dar un informe de nuestros sueños es debido a tener que traducir estas imágenes en palabras. ”podria dibujarlo” suelen decirnos, “pero no sé como decirlo” (4) (Freud 1955: 90).

Recordemos que el famoso “hombre de los lobos” relata un sueño e hizo un dibujo, un árbol con un grupo de lobos que al decir de Freud confirmaban su descripción. Freud sin embargo, indagó en los colores de las imágenes del sueño; ¿Porqué el blanco? Ciertamente el hombre de los lobos era un amante de la pintura, un pintor out sider casi hasta el final de sus dias (5) (Freud, 1968: 30).

En el análisis de una fobia de un niño de cinco años, Freud habla de un dibujo realizado por el pequeño Hans y en las aportaciones a la interpretación de los sueños escribe:

...”A tal punto que quién no logre explicarse la génesis de las imágenes oníricas se esforzara en vano por comprender las fobias, las ideas obsesivas, los delirios y por ejercer sobre estos fenómenos un posible influjo terapéutico” (6) (Freud 1968: 144-145)

En el múltiple Interés del Psicoanálisis escribe: “Si reflexionamos en que los medios de representación de los sueños, son principalmente imágenes visuales y no palabras, veremos que es más apropiado comparar los sueños con un sistema de escritura que con un lenguaje”(7) (Freud 1968: 978).

Tendríamos otro psicoanálisis si Freud hubiese incluido dentro de la técnica psicoanalítica el uso del arte. Hoy hablaríamos de un Psicoanálisis a través del arte, o de un Psicoanálisis a través de

las imágenes, de cómo el arte produce integración y bienestar personal. Las imágenes son el oro puro de la psicoterapia a través del arte, son metacomunicación, en tanto la palabra es una forma de comunicación explícita. Quiere decir que las imágenes metacomunican en y sobre la comunicación verbal, las imágenes pueden funcionar como expresiones y representaciones de aquello que no es posible pensar y de hecho es así. Hoy, ahora, en el momento en que Ud. lee estas líneas, analistas de diversas latitudes están comprometidos en un proyecto de psicoanálisis a través de imágenes. Fue Didier Anzieu uno de los primeros en llamar nuestra atención: “necesitamos analistas de las imágenes, en vez de las palabras” (8) (Anzieu, 1998).

En tanto el psicoanálisis por el arte espera su momento de ascensión, aquí y ahora debemos hablar de arte terapia de orientación analítica.

Hemos visto que Freud dirige sus esfuerzos a la explicación intelectual de los fenómenos intrapsíquicos, e instala el complejo fonocéntrico.

Anna Freud, dirige sus esfuerzos a la relación del arte y a las imágenes con la práctica psiconalítica. Ella fue una entusiasta del tejido a telar como también con agujas, tuvo además una corta formación como profesora y entrenamiento en psicoanálisis. En ella surge el trípode del arte terapia psiconalítica: Arte, Educación y Psicoterapia.

Anna Freud en “La técnica del análisis del niño, escribe: ”Una futura técnica de ayuda, que además del uso de sueños y ensoñaciones empieza a destacarse en muchos de mis análisis de niños, es el dibujo, en tres casos tomo el lugar del resto de la forma de comunicación” (9) (Freud, A.1927)

Jung demostró un interés especial hacia el mundo de las imágenes y de los símbolos. Fue escultor, dibujante y en ocasiones pintor. A diferencia de Freud Jung solía pedir a sus analizandos que pintaran o dibujaran sus sueños. : para pintar lo que vemos antes en nosotros mismo y agregar que era un arte diferente el hecho de pintar a lo que vemos en nuestro interior.

Otro aporte relaciona los trabajos de Melanie Klein que asigna efectos Psicoterapéuticos al dibujo, al juego y a la pintura. En adelante los psicoterapeutas comenzaron a darse cuenta de que el lenguaje, el complejo fonocéntrico, no siempre era adecuado y que las imágenes y en particular hacer arte tiene otro sentido y en no pocas ocasiones irradian más de lo que las palabras pueden por sí mismas.

En lo que corre del siglo hasta la década del cuarenta son pocos los intentos de los psicoanalistas o los profesionales dedicados a la estructuración de una teoría, una técnica y una práctica en psicoterapia por el arte. Donde la creatividad y el hecho de hacer se constituyan en el potencial terapéutico.

ARTE TERAPIA HACE CINCUENTA AÑOS

Fue en 1947 cuando Margaret Naumburg, llega a Estados Unidos después de la persecución

nazi. Articula su edificio teórico práctico a partir de varios principios psicoanalíticos.

- a) Liberación de conflictos a través del hecho de hacer arte espontáneo que la autora vincula a la proyección.
- b) Dirá que la expresión se produce en el ámbito de la relación transferencial y que la obra de arte puede ser objeto de elaboración mediante asociación libre.
- c) Que las capacidades creativas son absolutamente independientes al hecho de la formación profesional en arte.
- d) Que en los seres humanos poseemos la capacidad de generar imágenes, y darle una forma visual a los conflictos.

La autora sostiene como principio: "...El paciente comienza a proyectar en imágenes lo que no podía expresar con palabras. Tales imágenes pictóricas pueden escapar a la prohibición de la censura de un modo como las palabras no pueden hacerlo. Si esto ocurre, el paciente es confrontado con la evidencia de una imagen de su conflicto en forma de pintura o escultura. Cuando un impulso (o un fantasma etc.) prohibido ha alcanzado tal forma fuera de la psiquis del paciente, éste logra un distanciamiento de su conflicto que a menudo lo capacita para examinar sus problemas con creciente objetividad. El paciente es así ayudado gradualmente a reconocer que sus producciones artísticas pueden ser consideradas como un espejo en que él comienza a develar sus propias motivaciones".

(10) (Naumburg, 1966),

En adelante ingresamos al ámbito del arte terapia o de la psicoterapia por el arte, se notará que no hago distinción entre los dos términos, pues desde nuestra teoría de base que es relacional ambos términos se presuponen recíprocamente.

En 1950 Edith Kramer también llegada New York postuló el potencial psicoterapéutico del acto de hacer arte vinculado a la capacidad inherente de todos nosotros para autoexpresarnos. Para ella la creatividad era la llave del proceso del arte terapia de orientación psicoanalítica e insistía en el proceso artístico, incluía la sublimación, el desplazamiento, la síntesis y la integración de la personalidad. (11) (Kramer, 1966).

En Inglaterra y por esta misma época Donald Winnicott desarrollaba sus ideas teóricas y clínicas que se corresponden en algunos puntos con las autoras mencionadas. Toma el juego como una cosa en sí misma: El Jugar-Jugando es decir en el proceso y en la acción. Inventa el garabato, la fuerza esencial del trazo surge de esas obras de gesto espontáneo que tienen como origen lo informe y es que tan solo en lo informe para Winnicott se puede ser creativo.

También Margaret Naumburg trabajó con los garabatos aunque desde la perspectiva del psicoanálisis freudiano, su aporte e incluye varios momentos, que resumimos a continuación:

Primer momento: El analizando hace el garabato con carbón, o pastel de color.

Segundo momento: Terminado el garabato debe mirarlo y cuando su mente dibuje sobre los trazos iniciales debe completarlo.

Tercer momento: Corresponde a la descripción del garabato en lo manifiesto.

Cuarto momento: La persona debe asociar libremente sobre su creación para llegar a la simbolización de la experiencia.

Con sólo este ejercicio es posible llevar a cabo un proceso de arte terapia psicoanalítica.

Cincuenta años después podemos decir que el arte terapia encontró en los movimientos artísticos de principio del siglo pasado y en el psicoanálisis sus fundamentos actuales. Paulatinamente ganó terreno lo que hoy se conoce como el potencial terapéutico del proceso creativo y del hecho de hacer arte. A partir de los años 50 se precipitan las investigaciones de terapia de arte y los investigadores generan cuerpos teórico-prácticos cada uno de desde sus respectivas teorías de base.

ESPÍRITU Y PROPUESTA HOY

El arte Terapia, es la única forma de Psicoterapia que utiliza el proceso creativo, los medios artísticos; esto es la imagen, sus derivados y el poder de la expresión los que junto a la noción de vínculo tienen una significación central en el proceso y relación terapéutica. No obstante es multimedia ya que las diversas terapias por el arte pueden utilizar de acuerdo a su teoría de base los diversos modalidades de hacer arte.

La persona inmersa en el proceso de transformación responde a la obra creada a través de una reflexión e insight que incrementa su desarrollo personal, apunta al adueñamiento de los contenidos inconscientes puestos en visibilidad y, en consecuencia, a la superación de conflictos emocionales de muy diversa índole.

En nuestro proyecto el arte terapia encuentra sus anclajes en la epistemología relacional y en los conceptos de creatividad, espacio transicional y ambiente facilitador desarrollados por Winnicott. (12) (Winnicott 2001: 17-45).

En este sentido el arte terapia co-relaciona la expresión artística no verbal con la expresión verbal y la simbolización de la experiencia; lo que constituye un verdadero ejemplo de arte-ciencia. Una ciencia de las imágenes más acá o más allá de la descripción por medio de la palabra.

CUALIDADES PSICOTERAPEUTICAS DEL ARTE- TERAPIA

El arte terapia es dinámica, vivencial, relacional, es fundamental que la persona que busca su persona participe activamente en su proceso a través de la creación de arte.

La experiencia en psicoterapia por el arte permite la exteriorización de fantasmas y otros

derivados del inconsciente. Las imágenes de estos fantasmas permiten su comprensión y transformación por medio de la actividad arteterapéutica.

La puesta en visibilidad de aquello que es invisible es por sí misma una interpretación y es la persona quien determina su significación.

El proceso de hacer arte-terapia permite la libre expresión de aspectos subjetivos, inconscientes, preconscientes y yoicos. Es necesario insistir en que no se trata únicamente de proyección, sino que además hay una persona que hace algo desde lo informe.

En arte terapia no se discute el término creación ni creatividad, pues la creatividad como lo dijera Winnicott entre otros, es inherente al ser humano y al hecho de estar vivos.

El arte como el sueño es lo más altamente individualizado del ser. Se trata de asignarle lo personal y las significaciones al hecho de hacer arte.

El fenómeno de reparación kleiniana es otro aspecto que debe ser destacado. No obstante un fenómeno no enunciado y, en consecuencia no trabajado por los arteterapeutas es el de doble reparación. Este proceso que he estado evidenciando a través de mi práctica terapéutica, implica la generación de una reparación en lo “externo” – en la imagen- para “luego” realizar el proceso equivalente en lo “interno” a través de la relación psicoterapéutica. Dicho brevemente, incluye dos momentos: El primero; afuera, reparado con la obra y el momento de la reparación intrapsíquica, que se realiza con el psicoterapeuta.

DEL LADO DEL YO Y DEL SELF

El arte terapia psiconalítica incluye la idea que hacer arte conlleva un proceso terapéutico que también impulsa los aspectos yoicos cuando la persona se relaciona con el terapeuta y la cultura.

Dentro de este proceso sucede que el Yo reconoce sus funciones a partir de la puesta en visibilidad y puede corregirse frente a la evidencia innegable y no rechazar la obra.

La destreza que el analizando adquiere, el oficio y el aprendizaje incrementa ostensiblemente los sentimientos de identidad yoica. “ Esto que hago soy Yo”; “Este color soy yo, me representa”; “En esta obra sí que estoy”, etc.

Del mismo modo puede decirse del self. La Psicoterapia por el arte va en busca del self creativo que co-existe en nuestra subjetividad.

La experiencia creativa y el hecho de ganar confianza refuerza al self al crear y encontrar imágenes para el goce estético .

La Psicoterapia Psiconalítica por el arte puede abarcar el modelo de las configuraciones vinculares. Lo mismo que los aportes del psicoanálisis clásico y en particular el modelo

winnicottiano que hoy por hoy es, el gran aporte para este campo.

El proceso de hacer arte es terapéutico y la obra de arte comunica datos relevantes al proceso Psicoterapéutico. Los arteterapeutas deben relacionar estas dos áreas al menos en la psicoterapia que nosotros practicamos.

Debe recordarse, que las imágenes son forma de comunicación no verbal y en consecuencia tanto más profundas. La experiencia personal al hacer arte, esta en directa relación con los orígenes, con las influencias culturales y con las expectativas de futuro.

Otro aspecto notable es que las expresiones de arte pueden también cambiar de significado a lo largo del tiempo. Es no-solo una evidencia estética, sino clínica.

¿PORQUE EL ARTE TERAPIA AYUDA?

Entender las expresiones fantasmáticas, simbólicas, transferenciales, vinculares a lo largo del proceso es tan importante como el proceso de hacer arte. La reparación, el autoconocimiento y la transformación provienen también del hecho de hacer arte. Es una relación creativa.

Como las imágenes visuales son más profundas y preverbales es posible comprender los problemas, síntomas, fantasías, traumas, recuerdos reprimidos y censuras entre otras de forma mas clara y directa y experimentar los afectos con que estan cargadas.

Es conocido el proverbio que dice “Una imagen vale más que mil palabras”. En este sentido, el arte visual puede traer un trauma a la conciencia de forma menos amenazante. Es lo que ocurre por ejemplo, con los niños de la guerra o niños víctimas de abusos sexuales o violencia parental.

No pocas experiencias son casi imposibles para contarlas en voz alta. Los analistas sabemos que esta es una verdad indiscutible. En el mejor de los casos se necesita un largo tiempo.

Otro aspecto relacionado con el anterior, es que alguien puede estar pintando o expresando aquello que no esta pensando como afectos o fantasías que no son accesibles a través de las palabras.

La creatividad por el arte puede expresar complejidades simultáneamente. Los cuadros realizados en arte terapia no son bidimensionales, sino que tienen espesor en el cual se pueden hacer calados.

EL PLACER DE LA CREATIVIDAD

Hacer arte es una actividad que compromete a todo el cuerpo. La noción de cuerpo erógeno de Freud se relaciona con todos nuestros sentidos, hacer arte es la actividad en la que construimos, destruimos, mezclamos separamos, pegamos, despegamos, dibujamos, borroneamos, rayamos o garabateamos. Así también, el sentido del tacto, el sentido óptico y del olfato se despliegan en el

proceso de la creatividad.

La Psicoterapia por el arte están vinculada a lo que denominamos el placer por repetir, que no es neurótico, sino un concepto de desarrollo.

La psicoterapia por el arte es una psicoterapia que junto al dolor de la existencia o sufrimiento psíquico también acarrea placer y autoestima en el momento de hacerlo.

Dentro del pensamiento del arte terapia se puede decir que cualquiera puede hacer arte. El origen de esta posición se encuentra en la escuela Dadaísta, en el Expresionismo y en el Surrealismo de principios de siglo pasado, en lo que refiere a la pintura automática y al hecho de dejarse llevar por las ocurrencias. El dejarse llevar, es por lo demás, una de las reglas del psicoanálisis clásico.

Siguiendo en el mismo argumento, asumimos que el arte es desde luego una de las formas de conocimiento. El arte terapia es un verdadero proceso de transformación. Todas las cualidades terapéuticas mencionadas más arriba, así como también algunos principios consignados del arte terapia de orientación psiconalítica, buscan transformarse en un verdadero psicoanálisis a través del arte. Por eso, el título de este trabajo: Psicoanálisis a través del arte: un presente por venir.

BIBLIOGRAFÍA

- 1- Freud, S. (1955). Studies in Hysteria. Standard Edition. Vol. II. Hogarth Press. London
- 2- Freud, S. (1955). Studies in Hysteria. Standard Edition. Vol. II. Hogarth Press. London
- 3- Freud, S. (1913). On beginning the treatment. Standard Edition. Vol II Hogarth Press. London
- 4- Freud, S.(1955). Introductory Lectures On Psycho-analysis. Standard Edition Vol II. Hogarth Press. London.
- 5-Freud S. (1968) Obras Completas (Historia de una neurosis infantil). Vol II Biblioteca Nueva Madrid. Madrid
- 6- Freud, S. (1968). Obras Completas (Aportaciones a La Interpretación de los Sueños). Vol II. Biblioteca Nueva. Madrid. Madrid
- 7- Freud, S. (1968). Obras Completas (El Múltiple Interés del psicoanálisis) Vol II Biblioteca Nueva. Madrid. Madrid
- 8-Anzieu, D. (1998) Yo-Piel. Editorial Biblioteca Nueva, Madrid.
- 9- Freud A. (1977). El Psicoanálisis Infantil y la Clínica. Paidós. Buenos Aires.

- 10- Naumburg M.(1966) Dynamically oriented art therapy: its Principles and practices. Grune & Stratton, New York.
- 11- Kramer E. (1968) Arte Terapia en una Comunidad Infantil. Editorial Kapeluz.Bs AS. 1968.
- 12-Winnicott D (2001) Realidad y Juego. Gedisa Editorial. Barcelona.