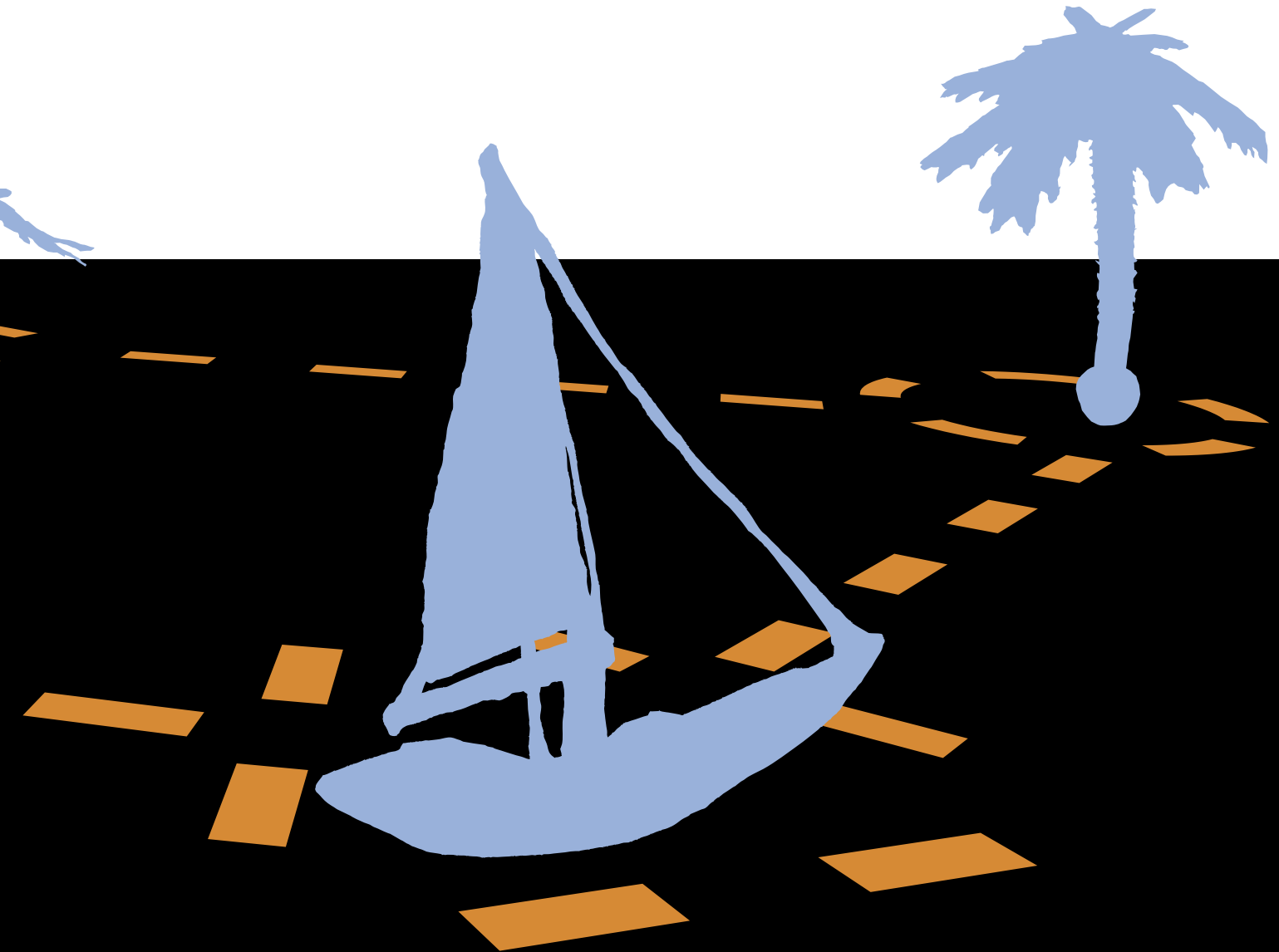
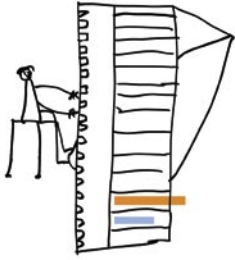
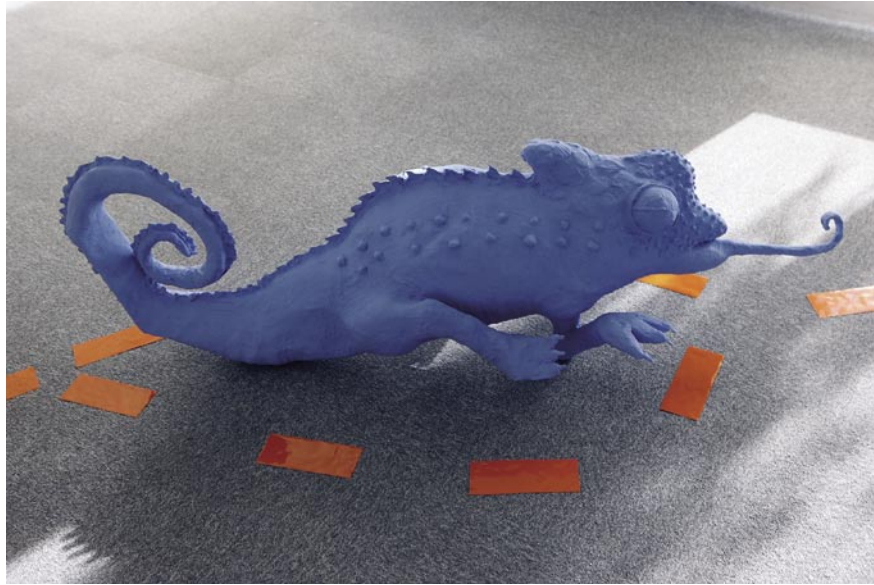

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

12 **Pacientes con trastorno mental grave (TMG) y trastorno de la conducta alimentaria**

Unidad de Rehabilitación de Área (URA),
Hospital de Día (Los Morales)
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA. CÓRDOBA

Esteban Ruiz Moral

Dirección y coordinación

Mercedes Castro García

Psiquiatra responsable de URA–Hospital de Día

Mª Jesús Infante González

Terapeuta ocupacional

Concepción Díaz Fernández

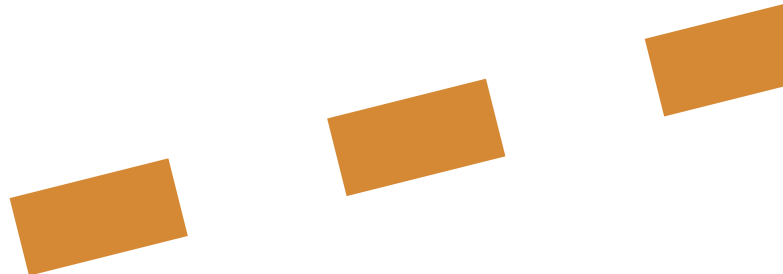
Auxiliar de clínica (educadora disminuidos psíquicos)

TALLERES:

Centro Cívico Barrio del Naranjo. Córdoba.
Hospital Los Morales. (Hospital de Día). Córdoba.
Del 23 de abril al 28 de junio de 2010
80 horas en 20 sesiones de 4 horas.

EXPOSICIONES:

Fundación Pons. Madrid.
Noviembre - Diciembre 2010
Jardín Botánico de Córdoba.
Enero - Febrero 2011

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

Arte contemporáneo frente a la exclusión

La Fundación Pfizer quiere reconocer la labor de aquellas entidades y organizaciones que han apostado por poner en marcha proyectos innovadores que favorezcan la inserción social o laboral de jóvenes en alto riesgo de exclusión social, todo ello a través del fomento de valores sociales y de expresiones artísticas o culturales.

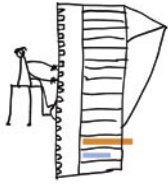

En esta exposición podrán ver una bella muestra de ese trabajo, que ha de ser colectivo, para que entre todos eliminemos la exclusión a través de estas iniciativas.

El *Taller de arte y terapia del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba* se desarrolló con doce pacientes con trastorno mental grave y trastorno de la conducta alimentaria. Usando las artes visuales con fines terapéuticos, estos pacientes, seleccionados en función de sus inquietudes artísticas y su estabilidad clínica, consiguieron materializar conflictos psíquicos.

Los participantes manifestaron al término de la experiencia una mayor necesidad de adquirir nuevas técnicas y la ampliación de sus horizontes artísticos.

Todo el proceso fue guiado por Esteban Ruiz, licenciado en Bellas Artes y con gran experiencia en el mundo expositivo y artístico, habiendo dirigido proyectos que tratan a jóvenes en riesgo de exclusión social. Esta iniciativa artística es de gran apoyo para los pacientes de salud mental, ayudando a conceptualizar el pensamiento y ampliar sus horizontes artísticos.

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

La creación artística en pacientes de Salud Mental

Las piezas que componen esta exposición son el resultado de dos meses de trabajo por parte de pacientes que reciben asistencia en el área de Salud Mental del Hospital Universitario Reina Sofía. Concretamente se desarrollaron dos talleres 'El proceso creativo' y 'Esculturas con vendas de escayola' entre abril y junio de 2010, en los que participaron doce pacientes de la Unidad de Rehabilitación de Área y el Hospital de Día de Salud Mental, dos dispositivos sanitarios ubicados en el Hospital Los Morales.

Se trata de la primera vez que el complejo sanitario se implica en una iniciativa de estas características, en la que se trabaja con los pacientes las artes visuales con fines terapéuticos. Esta corriente, que se conoce como arteterapia, persigue la integración del paciente en su entorno a través de la expresión artística para, en definitiva, mejorar su enfermedad, su autoestima y calidad de vida.

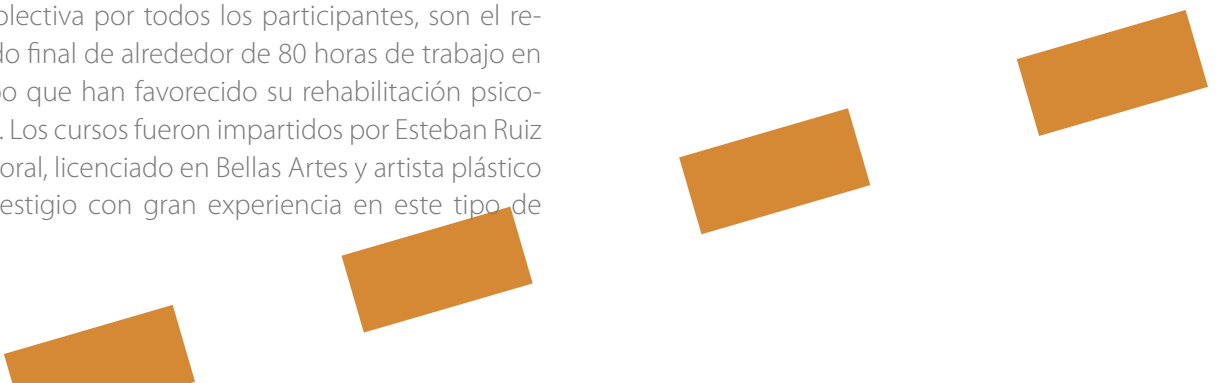
Las obras que recoge esta muestra, realizadas de forma colectiva por todos los participantes, son el resultado final de alrededor de 80 horas de trabajo en equipo que han favorecido su rehabilitación psicosocial. Los cursos fueron impartidos por Esteban Ruiz del Moral, licenciado en Bellas Artes y artista plástico de prestigio con gran experiencia en este tipo de

propuestas creativas. La aplicación de la arteterapia ha permitido completar las intervenciones farmacológicas y psicoterapéuticas que son competencia de los profesionales de Salud Mental. Los pacientes que se han implicado manifiestan sentirse muy satisfechos por la oportunidad de participar en el proceso creativo y están muy ilusionados con que las piezas se exhiban en un espacio expositivo fuera del contexto hospitalario.

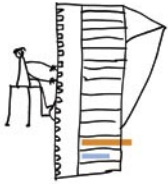
La muestra, que se puede visitar entre finales de enero y febrero de 2011 en el Jardín Botánico de Córdoba, ya se pudo ver en Madrid a finales de 2010, pues formó parte de una exposición colectiva organizada por la Fundación Pfizer titulada 'Arte frente a la exclusión', que perseguía fomentar valores sociales y expresiones artísticas o culturales. El arte y la Salud Mental se fusionan en esta exposición que transporta al visitante al mundo animal, marino y musical.

José Manuel Aranda Lara

Director Gerente Hospital Universitario Reina Sofía

El desarrollo de la creatividad como factor en la terapia artística

Conocida como arteterapia, la terapia a través del arte consiste en el uso de las artes visuales con fines terapéuticos. La representación plástica sería, desde este punto de vista, un proceso de construcción del pensamiento. Una de las finalidades debe ser la sensibilización ante el entorno y sus contenidos para que estos enfermos se conviertan en artífices conscientes de sus propios trabajos.

Estos cursos que he desarrollado están basados en hacer comprender mediante la experiencia, los fundamentos del proceso para conseguir un objetivo. Para ello, nos centramos en el rasgo más importante para la concepción artística: La creatividad. Esto es, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, de enfocar los problemas desde nuevos puntos de vista que den lugar a situaciones inéditas.

Están dirigidos a pacientes de Salud Mental o personas que por su minusvalía psíquica puedan utilizar el arte para la mejora de sus enfermedades y en su autoestima. Les permiten desarrollar una obra a través de retos de construcciones abstractas y no referenciales.

Con los cursos fomentamos el desarrollo de la creatividad, de modo que profundicen en la capacidad de inventar soluciones para situaciones problemáticas. Inculcamos en él, por medio del conocimiento de una metodología de trabajo bien aplicada, la idea de la im-

portancia de seguir un proceso para la obtención de un resultado en un trabajo, sea artístico o no. Orientamos su capacidad de descubrimiento y de búsqueda de respuestas en lugar de esperar las indicaciones del entorno, y generamos sensibilización, haciendo de ellos un lugar de descubrimiento a través de la comprensión de sus contenidos con juegos de análisis y creación.

Como recursos didácticos hemos recurrido a una serie de conductas generales como son:

- Participación en grupo y análisis de las opiniones .
- Libertad de aceptar o rechazar los conceptos morales, ideológicos o estéticos, haciendo un juicio crítico y no siendo un mero espectador pasivo.
- Tener consciencia de sí mismo y de su entorno teniendo un concepto global de la realidad que le permita la valoración de sus propios intereses y aptitudes para orientarse en el futuro a seguir.
- Consciencia de lo agradable que pueda existir en el medio que le rodea.
- Capacidad de apreciar las ventajas que aporta la comprensión de la obra analizada para el trabajo.

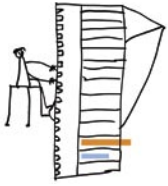
Lo positivo de los resultados finales, nos hace plantear la posibilidad de crear estructuras estables con este tipo de metodologías aplicadas a entornos hospitalarios concretos que lo puedan requerir.

Esteban Ruiz es artista con un extenso bagaje de exposiciones nacionales e internacionales. Trabaja entre sus talleres de Almodovar del Río (Córdoba) y París.

Cuenta también con una amplia experiencia docente en workshop, cursos y talleres de arte contemporáneo, dirigiendo los Encuentros Internacionales de Arte Contemporáneo de Tavira (Portugal), diversos talleres en París y Neubourg y la dirección en las ediciones de los TAC (Talleres internacionales de Arte Contemporáneo), organizados por La universidad Internacional Antonio Machado y por el Ayuntamiento de Córdoba, y de los Workshop OPENART en Zaragoza.

En el campo de la docencia en arte y terapia e Integración, ha desarrollado programas de integración de niños del medio rural desfavorecido, con la exposición de las obras en la Asamblea Nacional Francesa, experiencias de integración de discapacitados psíquicos mediante talleres de trabajo artístico en Franchville (Francia), programas de cursos de desarrollo de la capacidad creativa y de integración con jóvenes del medio rural en Almodóvar del Río (Córdoba), creando metodologías de trabajo específicas para aplicarlas en estos campos.

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

Didáctica

La didáctica que hemos utilizado está basada en la sintetización de formas y la creación de símbolos, utilizando para ello ejercicios de destreza mental y espacial. De esta manera, podemos valorar la capacidad de reacción ante las tesituras que se les plantean. Con estos ejercicios comprenderemos el nivel de desarrollo a partir del cual comenzaremos a movernos. Éstos se ejecutan de forma muy dinámica y sin interrupciones implicándoles en el desarrollo del trabajo.

"Sonata in D para guitarra"
Isaac Albeniz. (John Williams)

Aspecto formal: Arte flamenco, guitarra clásica, un solo interprete, forma de sonata.

Aspecto conceptual: Amor y guerra, bucólico y campestre, inspiración tranquilidad, campiña, alegría, danza.

"The Köln Concert. Part II, C"
Keith Jarret

Aspecto formal: Piano, oscilaciones de subida y bajada, energía, fuerza y tranquilidad, armonía.

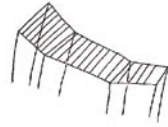
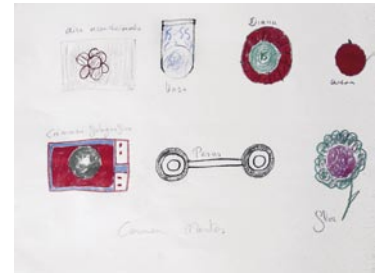
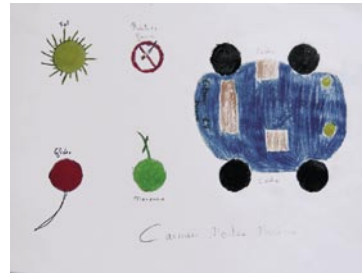
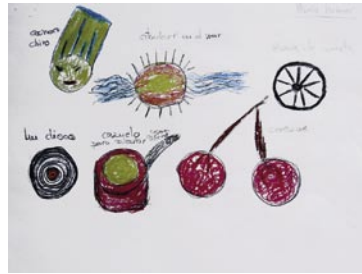
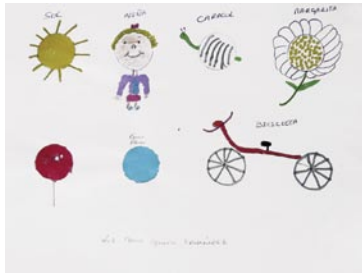
Aspecto conceptual: Romanticismo, tranquilidad, nostalgia, la música es su pasión, original, contundencia.

1 Test de creatividad. Construcción de imágenes a partir de círculos. Con este ejercicio somos capaces de valorar el grado de creatividad del paciente.

2 Representación de imágenes de conceptos abstractos y objetos reales. De esta manera conocemos la capacidad que tiene el paciente de abstraer conceptos a partir de los estímulos que les proporcionamos

3 Análisis de dos obras de arte de la pintura, para distinguir el aspecto conceptual del formal en la interpretación de las mismas. Una de arte barroco y otra de arte contemporáneo.

4 Análisis de dos obras musicales, para distinguir el aspecto conceptual del formal en la interpretación de las mismas. Una de guitarra clásica, en la segunda abordamos el piano en el jazz.

La fragua de Vulcano, Velázquez.

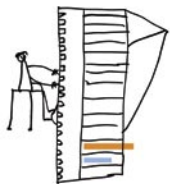
Pirague bariolee, Miquel Barceló.

Aspecto formal: Pintura al óleo, herrería, aparición, Dios, 6 personajes, mitología, tenebrismo.

Aspecto conceptual: Inseguridad, intriga, expectación, temor, perplejidad, inquietud.

Aspecto formal: Acuarela, baño con personas de raza negra, África, colores vivos, importancia de la luz.

Aspecto conceptual: Alegría, ambiente festivo, el baño como fiesta, calor.

Planteamiento del trabajo

Elección del tema

1 En un principio, cada paciente ha planteado un tema personalizado, aunque el trabajo final ha sido el resultado de una puesta en común en la que todos han participado. Las temáticas han versado desde situaciones de ocio y diversión hasta aficiones históricas y culturales con las que están vinculados. Hemos usado unos cuadernos de trabajo que han llevado consigo durante las dos semanas precedentes y donde han ido anotando los textos y bocetos de las temáticas más atractivas para cada uno.

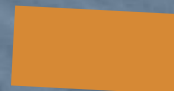
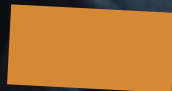
Desarrollo

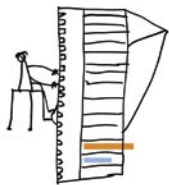
2 Una vez elegida la temática de trabajo comienzan los ejercicios de expresión. Primero de una forma real, figurativa y naturalista, en los estudios preliminares sobre papeles DIN A4. Posteriormente recurrimos a formatos mayores (100 x 70 cm), terminando sobre papel continuo. Con estos papeles como soporte, utilizamos para los grafismos, lápices de colores, ceras y rotuladores. Una vez que se han familiarizado con estos útiles, pasamos a trabajar las pinturas tanto acrílicas como al óleo. También trabajamos el collage.

Síntesis del tema

3 Periodo de conceptualización y simbolización.
A partir de las pinturas iniciales comenzamos a reproducir el tema reduciendo progresivamente el tiempo de ejecución, hasta llegar a una repetición de dibujos en treinta segundos.

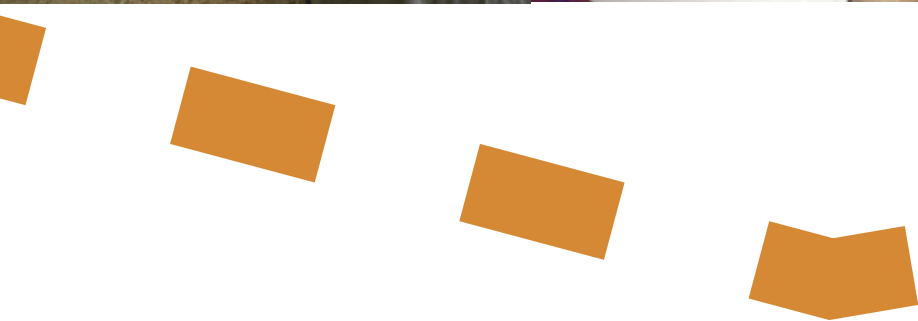
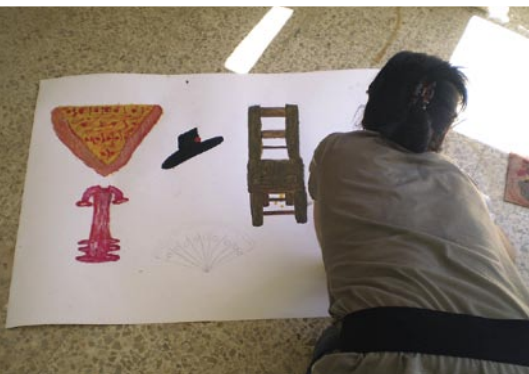

TALLER DE ARTE Y TERAPIA

Desarrollo de la obra en tres dimensiones

1 Estructura en papel y compactación con precinto hasta dar la forma idónea.

2 Cubierta de escayola con posterior endurecimiento.

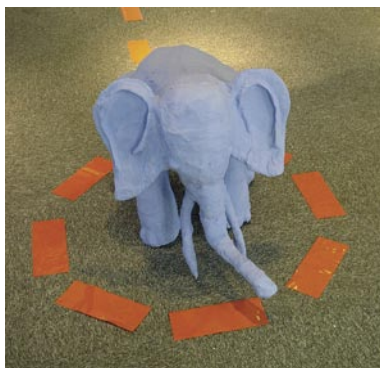

3 Policromado de las esculturas

Este taller constituye un instrumento interesante dentro de la gama de intervenciones definidas en la rehabilitación psicosocial. Esta rehabilitación consiste en un conjunto de estrategias que complementan las intervenciones farmacológicas y psicoterapéuticas, persiguiendo fundamentalmente la mejora del funcionamiento personal y social, una mayor calidad de vida de la persona que padece un trastorno mental grave, apoyando su integración comunitaria.

Mª Jesús Infante González
Terapeuta ocupacional

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía agradece su contribución a todas las personas e instituciones que se han implicado en este proyecto colectivo. En primer lugar a los pacientes, que con el entusiasmo que han puesto se justifica todo el esfuerzo realizado. A los profesionales de Salud Mental, especialmente a María Jesús Infante y Concepción Díaz, por su entrega y por disfrutar con los talleres. A Esteban Ruiz, por ser el padre de la iniciativa, por la pasión que ha puesto en su desarrollo y, como no, por ser el comisario de la exposición. A la Fundación Pfizer, por su patrocinio y al Ayuntamiento de Córdoba, que ha cedido la sala expositiva del museo del Jardín Botánico para la muestra.

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Hospital Universitario Reina Sofía

