

GUÍA DIDÁCTICA DE LA EXPOSICIÓN "DESOBEDIENCIAS Y RESISTENCIAS"

Autoras: Marián López Fdz. Cao, Marta Lage de la Rosa, Melissa Castillo Molina, Deborah Valentina Muñoz Briones, Ingrid Marcela Romero Perilla.

Programa: Vuela con L-ABE (Domingos con L-ABE y L-ABE y colectivos especiales)

Septiembre-noviembre 2021 Sala de Bóvedas, Conde Duque Laboratorio de Arte, Bienestar y Educación (Laboratorio L-ABE), Universidad Complutense de Madrid

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

CONDEDUQUE

ISBN 978-84-09-37682-7

INTRODUCCIÓN

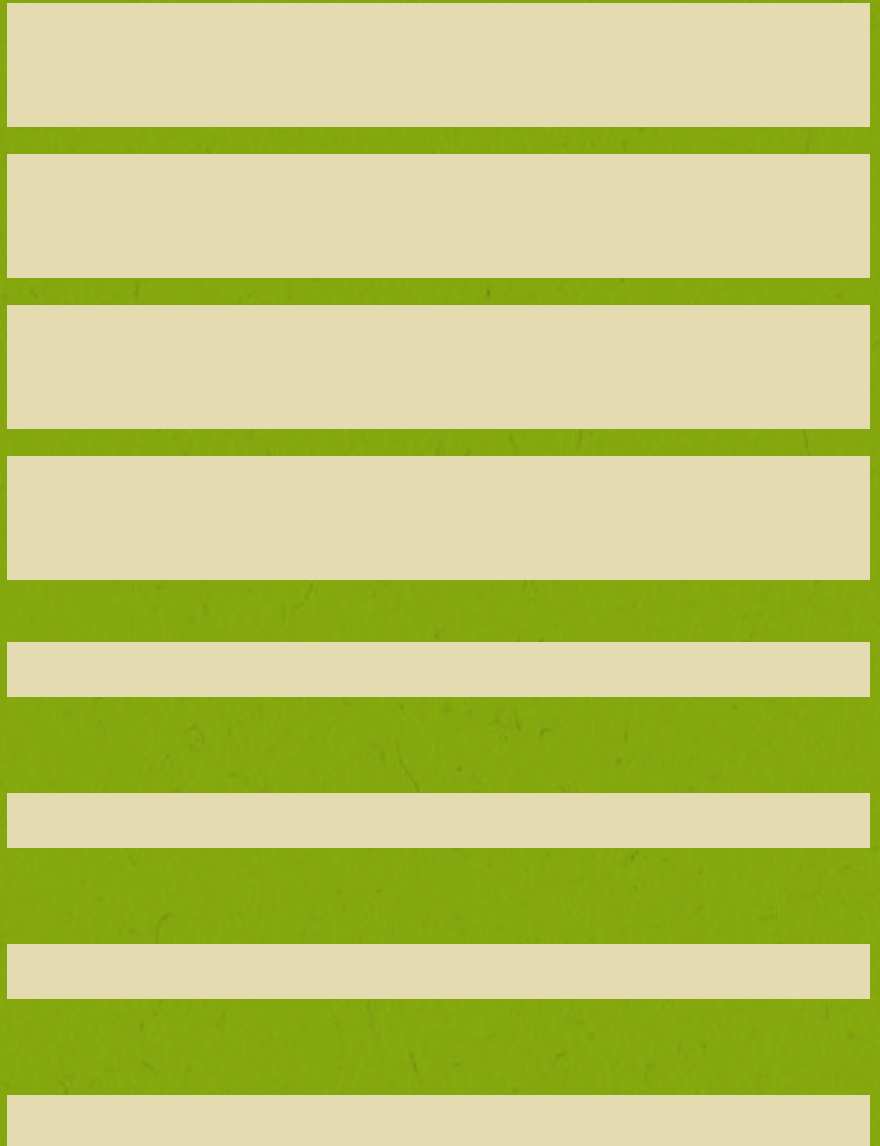
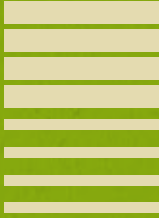
La Guía Didáctica-Creativa que presentamos, se ha desarrollado a partir del Laboratorio de Arte, Bienestar y Educación (Laboratorio L-ABE) para la exposición “Desobediencias y Resistencias” que tuvo lugar en la Sala de Bóvedas del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, durante la temporada 2021-22 y entre los meses de septiembre y noviembre.

En esta unidad encontrarás los objetivos, metodologías y procesos a partir de las experiencias que se llevaron a cabo durante este período. Por un lado, se presenta en detalle la propuesta generada por el equipo incluyendo: una breve descripción, la temática, los objetivos, el itinerario seguido en el espacio cultural con las obras que resultaban más relevantes para trabajar, las propuestas de creación y finalmente los materiales y el mobiliario necesario para poder ponerla en práctica. Por otro lado, la unidad desarrolla pormenorizadamente la experiencia llevada a cabo, con las incidencias, curiosidades, aprendizajes, cuestiones emergentes y respuestas de las y los participantes que invitan a mirar con profundidad cómo el arte y la creación permiten la indagación personal, la autorreflexión, la participación y la generación de diálogos comunes.

El laboratorio de investigación de Condeduque L-ABE (Arte, Bienestar y Educación), está formado por especialistas en el ámbito de la arteterapia, la mediación artística y la creación. L-ABE organiza semanalmente visitas-taller para público general y grupos específicos o especiales, desde un enfoque participativo, autorreflexivo y arteterapéutico.

L-ABE plantea unas actividades participativas donde el grupo terminará desarrollando un trabajo creativo, reflexionando sobre las desobediencias cotidianas, pequeñas pero perceptibles resistencias que, poco a poco socavan un sistema hegemónico.

4

¿QUÉ ES L-ABE?

5

L-ABE es un subgrupo de investigación coordinado por el grupo de investigación Aplicaciones del arte en la integración social: arte, terapia y educación artística para la inclusión EARTDI (941035) de la Unidad docente de Educación Artística de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. En colaboración con la Dirección Artística del Conde Duque, en enero de 2021 se firma el contrato artículo 83 de la LOU entre la Universidad Complutense de Madrid y Madrid Destino, que permite articular L-ABE. El grupo de investigación EARTDI, con una amplia trayectoria en el ámbito de la Educación Artística para la inclusión social, la igualdad de géneros y la arteterapia, es un grupo de referencia en el ámbito del arte y la inclusión psicosocial. Desde 2010 ha sido llamado desde organismos, otros grupos de investigación nacionales e internacionales, editoriales, municipios y diversas instituciones para organizar programas de arte e inclusión psicosocial y arte y coeducación.

A partir de la revisión de las distintas metodologías y paradigmas de investigación, el grupo ha tomado una orientación postpositivista, influida por los cambios derivados del construccionismo social en educación y arte como terapia y presenta como eje común:

- 1** Reconceptualización del término arte hacia una conceptualización que rompe las dicotomías excluyentes de arte erudito/arte popular; arte sano/arte enfermo; Arte/artesanía.
- 2** Rediseño de las funciones del arte para el desarrollo humano.
- 3** Reconceptualización del término de creatividad. Hacia una creatividad Compartida y no individualista.
- 4** La presencia de una metodología de corte construccionista y orientada al cambio social.
- 5** La introducción de la metodología feminista, que aporta el conocimiento situado, la puesta en cuestión del criterio de objetividad tradicional y la sustitución de un universalismo de corte sustitutorio por un universalismo interactivo, esto es, por un nominalismo moderado que apuesta por el consenso de voces para establecer una objetividad dinámica.
- 6** Una tendencia a la performatividad, influida por la epistemología de paz y educación para el desarrollo humano.
- 7** La utilización de métodos aplicados de corte cualitativo como entrevistas en profundidad, historias de vida, etnografía, estudios de caso e investigación- acción.

6

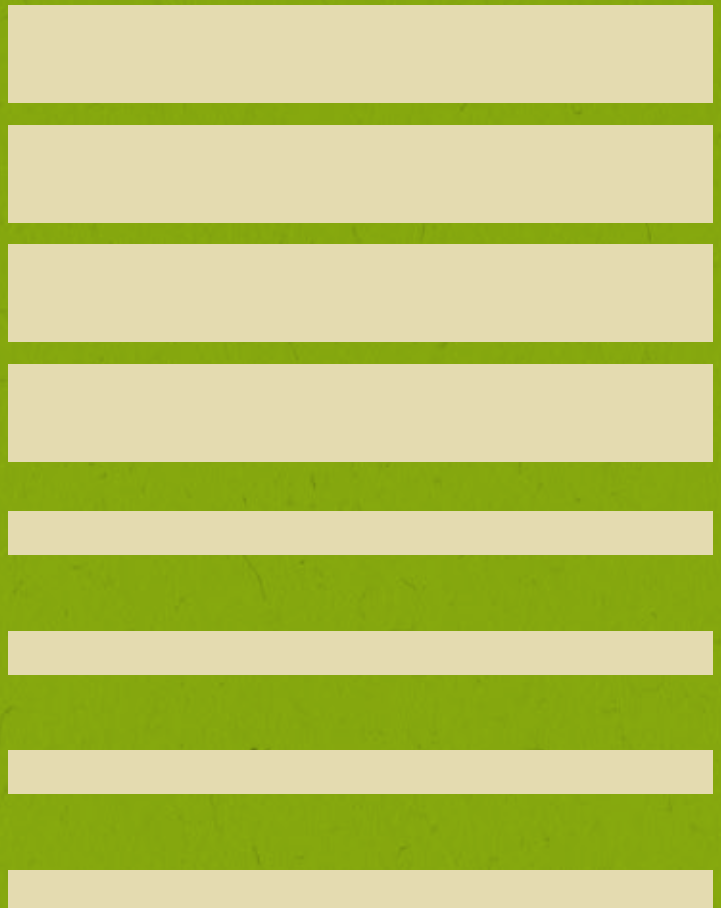
8 Utilización de métodos en la práctica artística derivados del arte como terapia: Espacio de apego, el/la educador/a como acompañante del proceso creador, utilización de medios verbales y no verbales, trabajo activo con el equipo de intervención,...

9 Diseño de registros válidos para la inclusión psicosocial a través del arte y comunicables a ámbitos no artísticos.

10 Puesta en práctica de referentes, categorías e indicadores. Las personas que lo integran son requeridas en distintos foros de opinión, tanto al haber sido pioneras de la formación del arte como terapia en España y haberlo transformado en máster oficial, como por las publicaciones relativas a arte e inclusión social y arte y equidad.

El taller de investigación de L-ABE, formado por especialistas en el ámbito de la arteterapia, la mediación artística y la creación, organizó visitas-taller desde un enfoque participativo, autorreflexivo y arteterapéutico. De esta manera, la sala de exposiciones se potenció como espacio de enriquecimiento social, cultural y educativo; como un lugar de exhibición de arte actual y de conexión especial con el público pero también como un campo de trabajo activo para la mediación y la investigación en arteterapia.

Durante las sesiones, el equipo de trabajo estuvo formado por dos investigadoras del grupo EARTDI y tres arteterapeutas en prácticas del Máster en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión.

COORDINADORAS DE L-ABE:

1 Marian López Fernández-Cao. Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física y directora de EARTDI, y coordinadora de “los domingos con L-ABE”

2 Marta Lage de la Rosa. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física, miembro de EARTDI y coordinadora de prácticas del Máster de Arteterapia y coordinadora de “L-ABE, colectivos especiales”

EQUIPO DEL MÁSTER DE ARTETERAPIA:

1. Melissa Castillo Molina, Educadora Infantil.
2. Deborah Muñoz Briones, Graduada en Bellas Artes y Artista Educadora.
3. Marcela Romero Perilla, Graduada en Bellas Artes y Educadora Artística.

NOTAS SOBRE LA EXPOSICIÓN

“DESOBEDIENCIAS Y RESISTENCIAS” es una exposición propuesta por el comisario independiente Adonay Bermúdez (Lanzarote - España, 1985) y entre sus artistas se encontraban:

Marina Abramović, Teresa Correa, Regina José Galindo, Jürgen Klauke, Sigalit Landau, Matt Mullican, Shirin Neshat, Itziar Okariz.

“Desobediencias y resistencias” se centra en acciones individuales de desobediencia civil que son materializadas mediante funciones cotidianas, invisibles incluso, donde el cuerpo en solitario es empleado como vehículo transmisor, tanto desde el punto de vista del receptor como del emisor.

Orinar, contar monedas, respirar, jugar al hula hoop, subirse a un toro mecánico, pintar, sentarse en una silla o cantar. ¿Qué tienen de extraordinario estas acciones tan comunes e, incluso, triviales? En el momento en el que se presiona una pequeña tecla y se alteran ligeramente estos movimientos, la concepción se transforma completamente, perturba a los espectadores y éstos lo traducen como violencia -en diferentes grados y según las características de la persona-. Sutiles modificaciones que provocan un cambio de interpretación: es una mujer orinando de pie, es contar monedas e introducirlas en un cráneo, es respirar abrazada a un esqueleto, es jugar al hula hoop con espinas que hieren el cuerpo, es subirse a un toro mecánico durante una hora y acabar destrozada, es pintar mientras se está hipnotizado, es sentarse en una silla tras recibir una orden o es cantar y, acto seguido, empuñar un arma de fuego. Son acciones que la sociedad asume como violentas porque se escapan de su abanico de movimientos correctos y, por tanto, las cataloga como tal. Pero, ¿realmente lo son?

Cuando el concepto de deber desaparece, el ser humano es libre y desobediente frente a un sistema represor. En el momento en el que se suprime una acción robótica, nacida y alimentada desde un sistema heteropatriarcal, así sea con un acto aparentemente -y definido socialmente como- banal, el sujeto abandona su origen etimológico -de sujetar- y se convierte en individuo, descripción que lo convierte en una persona libre.”

Adonay Bermúdez, comisario de la exposición

Todo lo que menciona el comisario forma parte de la inspiración para desarrollar las dos experiencias de mediación y arteterapia en los talleres desarrollados en el Laboratorio, una los domingos para todos los públicos y otra con colectivos especiales entre semana.

METODOLOGÍA

La metodología basada en arteterapia plantea el acercamiento a los objetos artísticos desde el vínculo, la intercorporalidad, la experiencia, la proyección, la simbolización y la toma en consideración de la unión percepción -cognición -emoción. En esta metodología, el proceso creador se convierte en un medio de conocimiento e introspección, a la vez que hace emerger el vínculo con los otros y el propio proyecto vital. El objeto artístico encarna simultáneamente el objeto transicional que permite la conexión del ser con el entorno y la cultura. Con este planteamiento, cada visita-taller se convierte en un espacio de pensamiento- acción- emoción- transformación conjunta. Además, la metodología de las sesiones se ha basado en la educación experiencial, dado que consideramos que la semilla más valiosa para generar un aprendizaje significativo está en las vivencias personales que se dan en gran medida a través de los sentidos y la emoción, unidas a la memoria y la capacidad cognitiva. Por eso, las visitas dialogadas y los talleres de arteterapia se han planteado de forma que apelen a la relación cuerpo- mente de las personas, favoreciendo el diálogo y la reflexión grupal de modo que puedan darle un sentido personal y social a lo que viven en cada parte de la visita-taller, descubriendo información sobre las obras, para enriquecer la experiencia. La obra de arte se convierte así en un elemento dialéctico que se abre a su conocimiento desde la persona creadora -su espacio y tiempo de creación-, pero también desde el espacio- tiempo en que la obra es percibida, el espacio-tiempo de las personas visitantes y su propia narrativa. La obra como un germen de significación abierto a la interpretación en el dispositivo de exposición, generando nuevas experiencias en las y los visitantes.

LABORATORIOS L-ABE *Domingos*

Las visitas taller del L-ABE estaban abiertas para inscripción libre a todos los públicos, desde infantil (6 años) hasta adultos mayores, lo que permitió diversidad y heterogeneidad en los grupos de cada domingo. De manera previa, los participantes debían inscribirse en la página web del Conde Duque y reservar sus plazas, de esta forma podíamos adaptar la idea inicial de la sesión a la intensidad y profundización que queríamos ofrecer. Cada domingo era una sorpresa donde los diversos temas planteados de los talleres nos permitieron vivir una exposición nueva cada semana.

Los domingos son un día de descanso, para estar con familia y amigos, desconectar. Por eso, asistir a las visitas taller era el momento ideal para reconectar con aquellos asuntos que se quedan pendientes mientras dejamos que el día a día siga su curso. Este espacio no solo brindó a los participantes un momento de autorreflexión con ellos mismos, también les permitió conectar con otras personas, con sus visiones, con sus percepciones y con sus historias. Fue un espacio para retomar la interacción humana y qué mejor que un domingo, un día de descanso, para ello. Con el objeto de elegir el tema a trabajar revisamos la lista de los participantes de la sesión y de acuerdo a eso se pensaba en una mirada que pudiera ser interesante para ellos, teniendo en cuenta sus edades y si eran grupos que ya se conocían entre ellos o no.

10

PARTICIPANTES DE (*casi*) TODAS LAS EDADES

Los grupos que participaron en las visitas-taller de los domingos estaban conformados por un máximo de 10 personas, a partir de los cinco años. Creemos firmemente en que es necesario el diálogo intergeneracional y que la capacidad para observar, preguntar, preguntarse, escuchar y reflexionar conjuntamente, seamos niñas, niños o adultos es una práctica que debería estar más presente en nuestra sociedad. El diálogo intergeneracional, la escucha a las personas de todas las edades nos convierte en personas interesadas por sus vidas, por el reconocimiento de sus puntos de vista, cualquiera que sea su franja de edad, su modo de ver el mundo y relacionarse con él. Nuestra experiencia nos ha enseñado que las miradas de las niñas y niños aportan, muchas veces, un mirar desprejuiciado y a veces más libre y crítico.

Para participar, las personas debían inscribirse con una semana de antelación a través de la página web del Conde Duque. Dado que las inscripciones estaban abiertas para público general (siendo la única restricción tener una edad mínima de 5 años), los grupos estaban compuestos por niños y niñas, jóvenes, adultos/as y adultos/as mayores, de distintas edades, nacionalidades, procedencias y niveles educativos. PONER ALGO SOBRE DIFERENTE EXPERIENCIA CON EL ARTE

LABORATORIOS L-ABE *grupos especiales*

Las visitas taller del L-ABE están abiertas para inscripción libre para colectivos especiales, desde infantil (6 años) hasta adultos mayores, lo que permitió diversidad y heterogeneidad en los grupos que tienen dificultades para acceder a estos espacios culturales. De manera previa, los colectivos interesados debían solicitar a la persona responsable de estos colectivos su posible visita y participación en el Laboratorio. En esta solicitud, se fija una entrevista para trabajar con los equipos de intervención de los diferentes colectivos y poder diseñar el Laboratorio, a medida de las necesidades del grupo interesado.

En esta exposición se ha trabajado con 12 colectivos especiales (Figura 1). Tres de ellos han repetido la experiencia y nos hemos coordinado con el área de educación y acción so-

cial del Museo Thyssen para diseñar tres de los Laboratorios junto con el equipo de intervención del centro, para abordar el mismo tema desde los dos Museos cada uno inspirado en sus propuestas expositivas.

11

CENTRO	COLECTIVO	ÁMBITO	EDADES
Hospital de día La Paz	Infanto juvenil	Salud Mental	11-13 años
Facultad de Educación. UCM	Estudiantes de grado	Educativo	20-24 años
Facultad de Educación UCM-UAM	Estudiantes del Máster en Arteterapia	Educativo	Adultas de 23 a 45 años
Hospital de día La Paz	Infanto juvenil	Salud Mental	14-16 años
ONG InteRed	Colectivo de profesionales de la ONG.		
	Educativo con enfoque de género y Derechos Humanos	adultas de mediana edad	
AFA Alcalá, Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y Parkinson.	Personas adultas con diagnóstico de la enfermedad de Parkinson	Salud	adultas de 40-65 años
Espacio de Igualdad Villaverde Bajo	Colectivo de mujeres.		
	Social, enfoque de género	adultas	
Espacio de Igualdad Carabanchel	Colectivo de mujeres.		
	Social, enfoque de género	adultas	
Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal	Colectivo de mujeres.		
	Social, enfoque de género	adultas	
Centro de Rehabilitación Psicosocial. CRPS La Latina.	Colectivo de Mujeres	Salud Mental	adultas
ONG InteRed	Grupo de adolescentes, profesionales y voluntarias.	Educativo con enfoque de género y derechos Humanos	Desde 11 años, adolescentes y adultas
Hospital de día La Paz	Infanto juvenil	Salud Mental	16-18 años

Figura 1. Tabla de los colectivos especiales participantes en la exposición Desobediencias y Disidencias

Este espacio no solo brindó a las personas participantes un momento de autorreflexión, experiencias y aprendizajes, también permitió conectar de otra manera con los equipos de profesionales de los centros, para compartir con ellos, establecer diálogos que facilitan descubrir sus visiones, percepciones e historias en planos más personales y horizontales, algo que en el día a día de los centros es más difícil que suceda por el rol que desempeñan.

12

OBJETIVOS

Los objetivos principales de las sesiones que se han realizado han sido:

1. Hacer del arte un espacio vivo y de las obras de arte objetos de experiencia personal, interpersonal y social.
2. Acercar a las personas a espacios culturales donde puedan conectar con el arte desde la emoción, la corporalidad y la reflexión.
3. Facilitar espacios de bienestar dentro del museo que sean accesibles para todas las personas.
4. Promover la reflexión y el crecimiento personal a través de la creación artística, el diálogo grupal.
5. Favorecer encuentros intergeneracionales e interculturales entre las y los participantes acogiendo la diversidad de miradas e interpretaciones que se generan en torno a las obras y los temas de la exposición.

PROCEDIMIENTO

Para ambas modalidades, público general y colectivos especiales, el procedimiento que se llevó a cabo durante las sesiones fue en esencia el mismo. La diferencia más significativa estriba en que con los colectivos especiales las facilitadoras se reúnen con anterioridad con los centros para conocer los grupos, sus necesidades y poder diseñar la actividad en colaboración desde el principio, introducir la exposición despertando el interés de la visita.

Las sesiones en Conde Duque tuvieron una duración de dos horas y estuvieron conformadas en dos partes: una visita dialogada a la exposición y un taller de arteterapia. Cada semana se realizaba una labor de selección previa en la que elegíamos un tema que funcionaría como hilo conductor para la visita y el taller, se establecía una obra como eje temático y se preparaba la actividad. La temática se seleccionaba una semana antes de cada sesión para contar con el tiempo suficiente, conseguir los materiales necesarios, generar las preguntas-apertura que se plantearían en relación con las obras y planificar las actividades, técnicas artísticas y procesos que se utilizarían durante el taller. Igualmente, se decidía con antelación quiénes del equipo acompañarían la sesión, sugiriendo preguntas y reflexiones, y quiénes apoyarían de manera logística.

El mismo día de la sesión, las facilitadoras llegaban con 60 minutos de anticipación para organizar la sala del taller, disponer los materiales que se necesitarían sobre la mesa y para solucionar todas las cuestiones logísticas relacionadas, por ejemplo, los medios audiovisuales que se utilizarían en el taller, la iluminación del espacio, etc.

Visita a la exposición: El día de la sesión se iniciaba la visita acogiendo al grupo y haciendo una breve presentación de las facilitadoras y de las y los participantes.

En esta introducción se explicaba que el encuentro tendría dos partes: una de visita guía-

13

da y otra de creación artística, y se introducía el espacio mencionando su historia, algunos datos curiosos y su relación con la exposición. Seguido de esto se introducía la exposición, se explicaba que durante la visita nos centraríamos en profundidad en alguna de las obras y se invitaba a las y los participantes a recorrer el espacio con atención en despertar sus sentidos, atendiendo a emociones, pensamientos y sensaciones que pudiesen emerger. Una vez dentro de la sala, se les daba aproximadamente 10-15 minutos para recorrerla de modo que pudiesen ver todas las obras. Pasado este tiempo, se reunía al grupo en torno a la pieza del itinerario elegido y se planteaban algunas preguntas para incitar al diálogo y la reflexión. A partir de una temática específica como hilo conductor, se buscaba que la reflexión surgiese de las y los participantes, por lo que las preguntas estaban dirigidas a indagar sobre lo que la obra suscitaban en el grupo y en cada uno de ellos, qué conexiones o relaciones establecían con ella y qué creían que representaba, qué les decía a ellos y qué creían que el o la artista pretendía. Este diálogo se establecía alrededor de la pieza del itinerario, en sillas alrededor de la obra, en este caso audiovisual y, al finalizar se invitaba a las personas a dirigirse a la sala del taller.

Taller de arteterapia: Normalmente se iniciaba el taller con una dinámica que activara la conciencia corporal focalizada, que permitía, por un lado, generar un ritmo distinto y una disposición mental, corporal y emocional idónea para la creación artística, y por el otro, conectar al grupo con la temática de la sesión. Seguido de esto, se explicaban las técnicas que se proponía utilizar y se daba inicio al espacio de creación, invitando a las y los participantes a tomar y explorar los materiales que deseasen. Durante la creación las facilitadoras acompañaban al grupo caminando por el espacio, observando y estando a su disposición en caso de que necesitasen asistencia o tuviesen alguna duda. En algunos momentos las facilitadoras realizan también su obra, con la intención de formar parte de una dinámica horizontal y participativa. Para la creación, se dispone de un tiempo de 25-30 minutos. Pasado este tiempo se recogían los materiales y se organizaban las obras sobre las mesas o se colgaban en un panel blanco de forma que todo el grupo pudiese verlas. Luego, se abría un espacio de escucha y diálogo, donde las y los participantes tenían la oportunidad de compartir con el resto del grupo lo que quisiesen sobre su obra, su proceso creativo y/o lo que habían experimentado durante la visita a la exposición, así como sobre la conexión con la obra tratada y la exposición en general. Al finalizar se les agradecía por su participación y se les pedía firmar una autorización de uso de imagen proporcionada por el museo para poder utilizar las fotografías de la sesión en la web, así como cumplimentar una hoja de reflexión y evaluación sobre lo vivido durante la visita-taller (ver Anexo 1).

Registro de la experiencia

En talleres más largos y con participantes similares, la metodología de evaluación arteterapéutica es compleja y una parte esencial, para la cual, los y las profesionales deben de estar cualificadas: se requiere de un registro de observación individualizado donde se consignan aspectos del proceso creador relacionados con el bienestar y que puedan ser observados durante el proceso: apertura al cambio, resistencias, autoestima, vínculo con

los pares, etc. Esta observación cuidadosa y pormenorizada siempre se triangula y ofrece, a lo largo del tiempo, la posibilidad de ver cambios y permanencias siendo de gran ayuda cuando se trabaja en un equipo interdisciplinar, porque permite compartir hallazgos con otras personas profesionales del cuidado.

En este caso, al ser sesiones únicas con los objetivos señalados, más generales y abiertos que en un taller al uso, optamos por un registro narrativo de lo que sucedió en la visita y en el taller de arteterapia para recoger todas las reflexiones y aprendizajes que emergen de cada experiencia y que permiten, sobre todo, evaluar la propia metodología de intervención en ámbitos culturales. Ello, además, acompañado de una devolución escrita por parte de las y los visitantes.

Página web L-ABE

Adicionalmente, durante los meses de trabajo se creó una página web de L-ABE donde se redactaron narrativas de las sesiones, plasmando lo vivido en la visita guiada y en el taller de arteterapia, así como las reflexiones que se generaron en cada grupo a partir del contacto personal con las piezas de la exposición, con las temáticas propuestas y con el grupo. Allí se muestran también algunas imágenes de los procesos de creación de las personas participantes y sus obras. Se puede acceder a la Web a través del siguiente enlace: <https://www.ucm.es/labe/> y pinchando en los títulos de cada sesión en el apartado de Propuestas y Experiencias.

MEDIACIÓN ARTETERAPÉUTICA

Como su nombre indica, estos son laboratorios de arte, salud y bienestar. Por esto es importante mencionar que más que un taller lúdico y recreativo para los participantes, más que hacer “fácil lo difícil” simplificando el contenido a los participantes, este tipo de mediación aborda la complejidad desde la metáfora del arte y desarrolla los talleres bajo la metodología basada en la arteterapia mencionada con anterioridad. La obra de arte emerge como objeto transicional que evoca, despierta, reactiva y vincula. Dado que esta era la orientación de los talleres, las visitas estaban coordinadas por una arteterapeuta profesional y tres arteterapeutas en formación y pensadas para abrir un espacio de diálogo reflexivo en torno a temas humanos más amplios usando la exposición -las obras de arte- como referentes de partida. El rol de las facilitadoras más que dirigir, era el de acompañar las sesiones, dando sostén, respaldo y acogimiento.

La mediación arteterapéutica permitió darle a las sesiones un acompañamiento radicalmente distinto, mucho más profundo, desde el vínculo entre las y los participantes y la obra artística, y entre las facilitadoras y el grupo. Algunas de las obras abordaban aspectos violentos de la sociedad pero no por ello el equipo eludió esos mensajes. Creemos que la generación de públicos críticos es esencial para combatir y hablar sobre las violencias

cotidianas. Se dio prioridad a que fuera un espacio de escucha activa, apertura para hablar y responder activamente desde el respeto y para crear, con una conciencia corporal activa. Posteriormente y por último se dio paso a compartir el proceso y las obras resultantes con el grupo, y vincularlo de nuevo a la exposición.

15

Propuestas de los domingos. Vuela Con L-ABE

Propuestas de los domingos. Como hemos señalado en páginas anteriores, la exposición “Desobediencias y Resistencias” se compone de varios documentos de videoarte y video-performance. Para poder acceder a ellos se necesita tiempo, algo que muchas veces nos resulta escaso al acceder a una exposición. Por ello muchas veces el público en general es reacio al video-arte o a la video-performance.

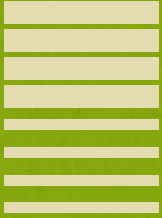
A diferencia de otras exposiciones, el equipo de L-ABE optó por centrarse sólo en una obra, poderla ver íntegramente si era posible (de hecho sólo la obra de mullican no se vio en su integridad porque duraba casi 70 minutos). Desde L-ABE optamos por ese “mirar despacio” o “slow looking”, que permita, sin prisas, conectar percepción-cognición-emoción-reflexión, y permitir que el objeto artístico se vincule con nosotros.

La exposición ha sido especialmente interesante para reflexionar sobre cargas y limitaciones cotidianas -conscientes e inconscientes- impuestas a veces y autoimpuestas otras, y también de los resquicios que permite, también, las resistencias lentas, repetitivas pero incesantes.

Algunas de las obras resultaron “violentas” para algún público (Marina Abramovic, Sigalit Landau, Itziar Okariz), que nos instaron en alguna ocasión a dirigir la experiencia sólo a adultos y pensar en actividades “intrascendentes” para niños y niñas. Ello nos hizo reflexionar también sobre el concepto que parte la sociedad tiene de la infancia en relación a la cultura y también paradójicamente cómo esa visión “rousseauiana” convive con el grado de exposición e insensibilización de los niños y niñas a la violencia, en muchos casos, en la pantalla del móvil y en la soledad de sus habitaciones. Ello nos llevó a reforzar en la web del Conde Duque nuestra postura: “La exposición “Desobediencias y resistencias” presenta algunas obras relacionadas con las distintas violencias -sociales, políticas, interpersonales- que L-ABE no elude sino que encara de modo constructivo, alentando la reflexión y el pensamiento crítico, en su permanente compromiso con la formación de nuevos públicos.

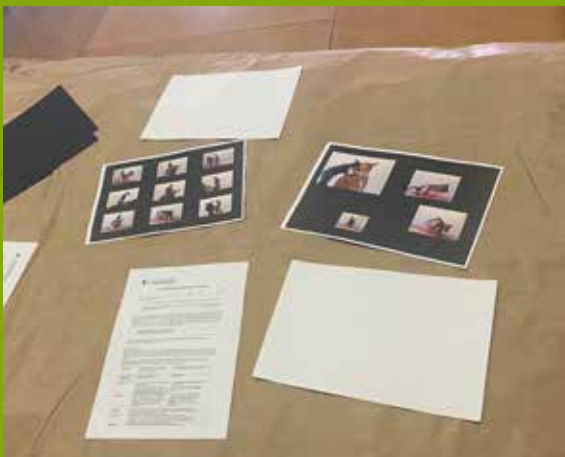
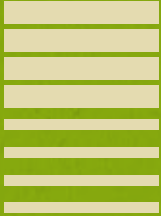
La mirada acompañada, el acompañamiento crítico ante la imagen en un espacio seguro y que propicia la reflexión pausada es el inicio de la construcción de un observar crítico y educado, capaz de analizar y discernir violencias, jerarquías visuales, opresiones y pensar resistencias. Y ello es parte de nuestro trabajo en la mediación: ayudar a crecer como sujetos críticos ante la imagen, más allá de la edad y las biografías.

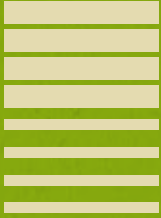
16

SOBRE LAS CARGAS (REALES Y SIMBO- LICAS). EN TORNO A LA OBRA DE REGINA JOSE GALINDO

La obra de Regina José Galindo resulta especialmente interesante para trabajar la repetición incesante e interminable de gestos que hacemos en nuestra vida, tratando de vencer obstáculos y resistencias que resultan infranqueables. La artista nos muestra, y ello es amplificado por los distintos dispositivos audiovisuales en la sala, programados en tiempos diferentes, a una mujer que trata de dominar un toro mecánico: una y otra vez se sube y trata de mantener un equilibrio imposible. Continuamente, es arrojada al suelo por un ser artificial que implacable, no se cansa nunca frente a una mujer cada vez más vencida y cansada por el toro.

La obra, tras verla en su totalidad en silencio, suscita un diálogo sobre qué sentimos y pensamos al acercarnos a la obra. Va surgiendo poco a poco, al principio timidamente, como la representación de un juego y algo aparentemente agradable pasa a verse y sentirse como algo incómodo y doloroso. Una obra que a algunas participantes les evocaba cargas cotidianas que afrontaban continuamente y para otras suponía el enfrentarse a una máquina -el toro mecánico- que identificaban con el capitalismo actual, frío, mecánico. Posteriormente surgió un diálogo entre la obra de Regina y la obra de Sigalit Landau -donde una mujer se autoinflige daño con un alambre de espino emulando el juego del hula-hop- que se encontraba a un costado de esta. La conexión creó nuevas perspectivas en torno a la figura de la mujer y como esta se halla en la acción, bajo situaciones cotidianas que llegan a ser violentas desde la repetición.

En la mayoría de ocasiones pensar y reflexionar sobre aquello que nos oprime puede resultar complejo, asfixiante o abrumador, aunque si nos damos la oportunidad de echarle un vistazo a lo que nos oprime podemos no sólo definir y focalizar las causas de nuestro malestar -primer modo de afrontarlo- sino generar un acto ritual de liberación, “No podemos liberarnos del yugo que no reconocemos” a través de la palabra, la acción y la creación nos permitimos exteriorizar, dar forma a aquello con lo que cargamos y que en ocasiones no sabemos ni que lo llevamos puesto.

En la visita se conjuga la palabra y la acción para darle sentido y liberar, dar sonido a un grito vacío que está listo para salir, del mismo modo que desde la repetición de acciones simples como subir, mantener y caer de un toro mecánico se genera la perfecta metáfora de nuestra posible carga simbólica, aquella a la que día a día subimos para ser expulsadas o vencidas y volver a intentarlo esperando a que la máquina falle, hasta que uno de sus engranajes deje de funcionar y nosotras hayamos vencido.

En el taller, una vez hecha esa reflexión calmada en el espacio recogido de la sala de bóvedas, se propone hacer un poema que hable del olor, el ruido, la textura, la palabra que evoca la obra, la sensación, los pensamientos que emergen de su contemplación y para ello se distribuyen fotogramas de la misma.

Las personas, tras hacer un ejercicio de conciencia corporal y focalización, se concentran en la obra personal. Siempre somos testigos de veinte minutos o media hora de plena conciencia en el proceso, los materiales, donde las mediadoras somos facilitadoras de material, acompañantes mudas de un trabajo profundo y personal. La actividad artística propicia una concentración que pocas actividades lo hacen, conectando percepción, cuerpo, pensamiento y emoción. Tras esa realización, se propone que se unan a otra persona y compongan un texto o poema. Ello propicia salir de un trabajo íntimo y personal a un ejercicio cercano que permita abrirse a la otredad, en su diferencia y similitud, de la persona que tenemos cerca.

Algunos de los resultados fueron poemas como:

“El toro huele a gasoil
intento dominar una máquina metálica
que sabe a hiel

Y me expulsa, resbalo,
caigo

20

Como una carga que no pedí
Y cada mañana me consume
Bájate, escapa, me digo cada noche
Y cada mañana pienso
Una estrategia nueva
Que haga una grieta en el mecanismo
Y, sólo, se rompa en mil pedazos.”

“Busco, no encuentro
¿Dónde pone que tenga
que cabalgar este muerto?
Bestia de ojos sangrientos
Siento el olor nauseabundo
Que hace oler la derrota
amarga. No me hace bien.
Me descuelgo de las rutinas
Que me hacen mal, me libero
del chirrido inmundado, inquietante,
de este toro mecánico, para más Inri.”

“Si la obra fuera un color sería gris
Si fuera una palabra, sería exhausta
Si fuera un sabor, sería amargo
Si fuera un sonido, sería un grito
Si fuera una textura, sería rugosa,
Como una piedra
Si lo llevara a la realidad, sería
como la vida misma
Si fuera una carga
Sería la presión del éxito en
esta vida para poder
ser llamada “alguien”.

Tras la realización, los participantes comparten las obras de modo que la obra toma conciencia y se corporiza en cada uno, en cada una de las asistentes, como un nexo que implica sus vidas, sus cargas y sus modos de afrontarlas.

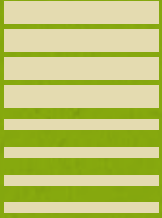
Tras el taller se puso de relieve el espacio de libertad y confianza para hablar sobre arte, la importancia de centrarse en una sola obra y poder verla en su totalidad, la importancia del acompañamiento y la potencia de la creación.

SESIÓN 1: DE LAS CARGAS (REALES Y SIMBÓLICAS)

21

DESCRIPCIÓN	REGINA JOSÉ GALINDO
TEMÁTICA	Resistirse al poder
s.	Durante una estancia en Texas (EEUU), Regina José Galindo se sube a un toro mecánico, típico en las atracciones de feria, durante una hora y media con el objetivo de intentar domarlo. A través de esta acción imposible de llevar a cabo se pone sobre la mesa toda una serie de preocupaciones habituales en la artista, como es el caso de las consecuencias del heteropatriarcado, la opresión a las comunidades indígenas o la lucha contra el poder colonial. Tal y como asegura la comisaria Blanca de la Torre: El trabajo de Regina José Galindo explora el cuerpo como espacio poético-político para dismantelar simbólicamente la(s) violencia(s) de los engranajes hegemónico. (texto exposición)
Temática	Resistirse al poder
Objetivos	Trabajar las cargas, reales y simbólicas. Sobre la obra de Regina José Galindo. Crear un espacio cercano y dinamizado que permita a las participantes acercarse a la obra de la artista Regina José Galindo a través de una creación literaria y plástica donde reconocen cargas simbólicas.
Obra artística seleccionada	Regina José Galindo, Let's Rodeo
Propuestas de creación	Se hace entrega a cada participante de una imagen de la obra de Regina José Galindo, de forma individual, la observen, reconozcan en sí mismos las sensaciones que esta obra le evoca y les invitamos a escribir de manera automática o sentida algunas palabras por medio de una guía poética: Si fuese una textura Si fuese un olor Si fuese un sonido Si fuese un color Si fuese un sabor Tras ello se les pide que trabajen con otra persona y junto a ella creen un pequeño poema, un juego de metáforas o un acróstico con el nombre de su carga simbólica. 4. Se hace un círculo y se invita a las parejas a compartir su escrito (si quieren) su sentir frente al escrito y a la relación de ello con la obra.
Materiales y recursos	Papel negro, ceras, rotuladores, lápices blancos, tijeras, pegamento, folios, bolígrafos, gomas, afilalapiz.

22

EL REFUGIO QUE HA- BITAMOS - A PARTIR DE LA OBRA DE TE- RESA CORREA DES- MESURADA - MENTE 2015

2

En la sala del Doctor Verneau del Museo Canario, se encuentra Teresa Correa rodeada por varias vitrinas llenas de cráneos de personas. Ella, sentada frente a una mesa -donde se disponen cráneos y un peso- realiza un acto simple de conteo secuencial de monedas que son introducidas en un cráneo humano, hueco, que hace las veces de hucha, y genera un ambiente hipnótico a la vez que meditativo; nos llena de motivos y preguntas frente a ese pequeño acto de contar. En la obra la autora hace referencia al Doctor Verneau, famoso médico y antropólogo francés (1852-1938) que durante años se dedicó al estudio en Canarias de los restos de la población aborigen. Entre otras teorías, hoy refutadas, indicaba que el tamaño del cerebro se relacionaba con la capacidad intelectual, conclusión a la que llegó a través de cálculos y mediciones específicas. Estas teorías le llevaron a afirmar, entre otras cosas, que el cerebro de la mujer y el del africano son más pequeños y, por tanto, menos inteligentes que el hombre blanco. Con Desmesurada-mente (2015) la artista expulsa al Doctor Verneau y se pone en su lugar. Esta acción pone en evidencia los discursos patriarcales, androcéntricos y racistas que justifican y reeditan las actitudes de discriminación y desigualdad en el presente.

Este acto se reconoce pues como una acción desobediente y resistente, donde al introducir monedas se activa un diálogo con tres bustos, de tres mujeres del siglo XIX procedentes del Museo Nacional de Antropología que se encuentran frente al video performance. Ello nos invita más que a generar juicios, formulaciones, a hacer reflexiones, preguntas, a opinar sobre lo que significa la muerte, la vida, lo efímero y lo lánguido, lo que queda y lo que se va. Surgen inquietudes como: ¿Qué nos contiene? ¿De qué estamos llenos? ¿Cómo nos medimos? ¿El dinero es el principal medidor del ser humano?

Se da apertura a la conversación a partir de la pregunta ¿Qué nos dice la obra? Aparecen diferentes miradas de lo que la artista propone, más allá de la crítica etno y androcéntrica: “siento que su acción me hace pensar en que somos una hucha”, “la pesa que está en su mesa es particular, solo da una medida de peso, me hace pensar en ¿Cuál es mi inversión? como si solo tuviera ese valor para invertir en mi, en mi conocimiento, invierto en experiencias, aprendizajes, viajes, etc.” “en el lugar que se hace la acción veo como nos convertimos en parte de una colección”, entre otras reflexiones.

Todo ello, lleva al grupo a la reflexión ¿De qué estamos hechos? ¿Somos un contenedor de vida quizás, de experiencias, de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de vivencias, de anhelos?, ¿somos el reflejo de nuestro interior, de lo que nos forma y lo que habita en nosotros?. Teresa, al contar una a una las monedas, nos dispone a reconocer cada una de esas partes que nos contiene, como si nos ayudará a encontrar la respuesta simbólica de nuestro propio contenido, de nuestro propio tesoro, ¿solo nos rige lo material y el dinero? o ¿Quizás estamos hechas y hechos de mucho más que eso?

DINÁMICA DE TALLER: EL REFUGIO QUE HABITAMOS

Somos un algo que contiene, somos un refugio que se habita, un dispositivo que se integra de sensaciones, emociones, pensamientos, que nos permiten ser quienes somos.

Nuestro refugio habla de quienes somos, muestra una fachada precisa que en ocasiones ni reconocemos nosotros mismos o que dejamos de lado invisibilizando todo el potencial que llevamos dentro.

24

Cada quien decide reconocer su propio contenido -si lo muestra, lo expone, lo comparte o si lo guarda atesorando entrañablemente para que nunca vea la luz-. Nuestro refugio es ese, ese particular que nos permite vivir, ese que alimentamos día a día, que renovamos a cada instante, que nos lleva a latir desde muy dentro de nosotros.

Durante el taller los participantes escogen su lugar, dejan sus pertenencias y se disponen en el centro del salón en un círculo para realizar un breve ejercicio de respiración y movimiento para generar la conciencia presente en sí mismos para crear, a través de la atención a lo corporal. Desde una postura de pie se invita a realizar un ejercicio de inspiración y expiración a través de un movimiento libre tanto en el momento de inhalar como en el momento de exhalar permitiendo que el cuerpo y su movimiento estuvieran presentes.

Al finalizar el ejercicio se les pide a los participantes que escriban palabras, frases, emociones que les haya suscitado la obra y que las exterioricen en un folio. Partiendo de estos hallazgos se les invita a crear un “contenedor” - “refugio” en el que ellos habitan, en el que habitan esas emociones, esos pensamientos, esas sensaciones.

Durante la creación se acompañó a las diferentes familias ubicadas por mesas reconociendo su conexión con el material propuesto (3 trozos de barro - arcilla, plastilina profesional para modelar y masa blanca). El juego y la sensación de construir se dio de manera fluida, se reconocieron comentarios acerca de su creación como “ he hecho un volcán, para decirles a las personas de la palma que tiene que ser fuertes, su casa se fue y hay que ser fuertes” ante este comentario compartimos con la adolescente que refiere lo anterior que la artista es de La Palma donde ocurrió el incidente del volcán (que está sucediendo en el momento de la exposición), con lo cual ella se asombra, “me dispongo a hacer mi refugio y pienso en lo que soy”.

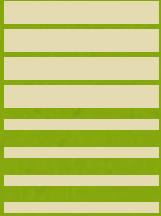
Tras la creación se invita a los participantes a exponer su trabajo sobre una mesa ubicada en el centro del salón a manera de exposición, animándoles a compartir ¿Cómo se sintieron? ¿Qué sucedió durante este momento de creación? ¿Qué querían compartir?

La mayoría compartió su contenedor, su refugio, se crearon casas, cuerpos, vasijas, un reloj de arena, figuras abstractas, refugios de cercas, volcanes, cerebros.

Algunos compartieron sus palabras, sus sensaciones y la relación que hicieron con su propia historia, de la importancia de darse la posibilidad de ese momento.

25

SESIÓN 2: EL REFUGIO QUE HABITAMOS - LO QUE CONTENGO

DESCRIPCIÓN

Teresa Correa (Gran Canaria, 1961) es una artista visual con una estética singular por su mirada contemporánea sobre acontecimientos del pasado, y sus prácticas de investigación en torno a la arqueología. En sus obras emplea vestigios humanos, a los que da entidad artística y convierte en pieza

s con narrativas que cuestionan los preceptos de la ciencia. Teresa Correa (Gran Canaria, 1961) es una artista visual con una estética singular por su mirada contemporánea sobre acontecimientos del pasado, y sus prácticas de investigación en torno a la arqueología. En sus obras emplea vestigios humanos, a los que da entidad artística y convierte en piezas con narrativas que cuestionan los preceptos de la ciencia.

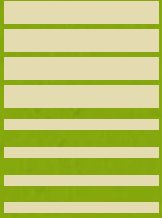
Desmesurada-mente (2015) tiene como punto de partida una fotografía que se puede ver actualmente en el Museo Canario (Museo de Antropología y Prehistoria) de Las Palmas (España), en la que se descubre en el mismo lugar y con casi los mismos elementos al Doctor Verneau, famoso médico y antropólogo francés (1852-1938) que durante años se dedicó al estudio en Canarias de los restos esqueléticos de la población aborígen. Entre otras teorías, hoy supuestamente refutadas, indicaba que el tamaño del cerebro se relacionaba con la capacidad intelectual, conclusión a la que llegó a través de cálculos y mediciones específicas. Estas teorías le llevaron a afirmar, entre otras cosas, que el cerebro de la mujer y el del africano son más pequeños y, por tanto, son menos inteligentes que el hombre blanco. Con Desmesurada-mente (2015) la artista expulsa al Doctor Verneau y se pone en su lugar. Esta acción pone en evidencia los discursos patriarcales, androcéntricos y racistas que justifican y reeditan las actitudes de discriminación y desigualdad en el presente.

Teresa Correa, quien lleva más de veinte años analizando las colecciones de los museos de antropología e historia, propone un diálogo entre el vídeo -entre ella misma- y tres bustos de mujeres del siglo XIX procedentes del Museo Nacional de Antropología. A través de este sencillo gesto, la artista por un lado cuestiona la obsolescencia de la teoría racial y, por otro lado, restituye la dignidad que la ciencia del s. XIX le arrebató a dichas mujeres, quienes fueron denigradas y circunscritas a un estrecho espacio cuyos límites aún siguen siendo muy difíciles de superar.

Texto de la exposición.

<p>TEMÁTICA</p>	<p>Lo que nos habita, como proyectamos lo que somos en nuestro contenedor hacia el exterior. - trabajar con cuencos - vasijas Todos somos un contenedor ¿Cómo es tu recipiente ? ¿Qué de ti contiene esta vasija? ¿Cuánto de ti cabe allí?</p>
<p>OBJETIVOS</p>	<p>Explorar los refugios que se habitan y todo aquello que nos contiene a partir del acercamiento a la obra Desmesurada - mente de Teresa Correa. Reconocer las sensaciones que la obra de Teresa Correa les evoca a los y las participantes permitiendo conectar con la acción propuesta por la artista.</p>
<p>OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA</p>	<p>Teresa Correa, Desmesurada - mente 2015 Video performance</p>
<p>PROPUESTAS DE CREACIÓN</p>	<p>Se dispondrán en cada mesa folios e imágenes de la obra de Teresa Correa la cuál acompañará al participante durante todo el encuentro y se les solicita a manera de trabajo individual que la observe, reconozca en sí mismo las sensaciones que esta obra le evoca y que se permita conectar con la acción propuesta por la artista pensando y reflexionando acerca de: ¿Si mi cuerpo es un contenedor, Qué tipo de contenedor sería? ¿Qué contiene?.</p> <p>Se les invita a hacer un boceto del contenedor (opcional) a escribir palabras o frases que den posible respuesta a ¿Qué es lo que contiene mi contenedor? desde una perspectiva libre sin juzgar bueno o malo solo reconozco y dejo fluir aquello que reconozco en mí. Es importante darle cabida a aquello que identificas que no quieres que esté dentro de tu contenedor.</p> <p>Los participantes podrán elaborar su propio contenedor.</p> <p>Recorta las palabras o frases e introducelas en tu contenedor, podrán disponer de todo aquello que escribieron o podrán escoger lo que quieren dejar dentro o quieren dejar salir o aquello que no quieres que esté dentro.</p> <p>Cierre de la actividad y compartir.</p>
<p>Materiales y recursos</p>	<p>Folios, bolígrafos, lápices, papeles de colores, arcilla, plastilina profesional gris, masa blanca para modelado, material natural, colores, rotuladores</p>

29

LO VISIBLE Y LO INVISIBLE DESDE LA OBSERVACION DE LA OBRA DE SHIRIN NESHAT

3

Comenzamos la experiencia en el sector de taquillas y se une al grupo una persona no inscrita y que solo le gusta visitar exposiciones los domingos, llegando así por casualidad a vivir la experiencia.

Les invitamos a bajar a la sala de bóvedas para profundizar en la exploración del espacio expositivo, recorriendo de forma libre la muestra durante 10 min. Luego nos ubicamos frente a la obra de Shirin Neshat y visualizamos la pieza por unos minutos. La artista de origen iraní y radicada en EEUU por el exilio, trabaja su propuesta de obra desde sus raíces e identidad, como mujer habitante de un país de occidente. A través de la fotografía y la videoperformance crea diálogos entre la imagen como medio, los símbolos de su cultura inscritos en este y su propio cuerpo como protagonista.

Invitamos a la reflexión sobre la acción al ver a la artista realizando movimientos corporales y sonoros repetitivos, mientras danza al ritmo de su voz. La artista se encuentra vestida completamente de negro y solo se observan de su cuerpo sus manos, pies y rostro; lo complementa un fondo negro y la iluminación es dirigida y cálida, destacando las partes desnudas de su cuerpo (manos, pies y rostro). Durante el acto final de la performance, cuando se encuentra en una postura de oración agachada, comienza a levantarse lentamente, mientras mantiene un arma de fuego en una de sus manos, apunta al espectador y dispara con ella (con un fuerte sonido) para luego dejar caer su mano lentamente al costado del cuerpo.

En este espacio, sentados alrededor de la obra, comienza el diálogo verbal sobre qué les produce la obra y qué pensamientos vienen, donde una mujer habla del posible sometimiento de las mujeres por la religión islámica, pero a la vez se habla de cómo las religiones en general anulan la capacidad decisoria de las mujeres, más allá de una religión específica, y de ello se deriva una conversación sobre cómo las culturas rigen los comportamientos de las personas, si tenemos derecho a rebelarnos, si el uso de una arma de fuego es comprensible..., se comparten puntos de vista en donde mencionan poco a poco su percepción: la cultura del miedo, las dudas, los nervios, la voz de la artista y lo que produce escucharla mientras avanza la pieza, su indumentaria situandolos en la cultura musulmana y el rol de la mujer en esta, pero ampliándolo a cualquier cultura restrictiva.

TALLER DE ARTETERAPIA:

Para dar paso al momento de creación, les invitamos a participar de un ejercicio de respiración consciente desde postura de yoga: el árbol, potenciando la concentración en la respiración y el cuerpo. Posteriormente explicamos cómo esta experiencia se vincula con la obra de Shirin Neshat a través de la postura y la respiración realizada.

En el momento de crear, les invitamos a explorar desde los materiales que se encuentran dispuestos sobre una mesa ubicada al centro de la sala, ordenados desde sus formas y colores para hacerlos más atractivos visualmente. Para acompañar la creación mencionamos la propuesta que consiste en trabajar desde lo que nos hace visibles e invisibles dentro de la sociedad actual, qué posturas escogemos para representarnos, qué nos uniformiza y no nos deja ser libres, qué mandatos se extraen de la reflexión sobre la Desobediencia y la Resistencia, título que lleva la muestra. Para ello, a través de un gran trozo de papel continuo negro, les invitamos a recrear una postura corporal uniforme y una postura corporal libre, con el objeto de dialogar artísticamente desde la experimentación con los materiales artísticos, poniendo atención al cuerpo y pensamientos como sus emociones y acciones. Para esta parte tuvieron 40 min. de experimentación.

Durante este proceso, una de las participantes comienza a explorar con los materiales li-

31

brememente, escogiendo colores saturados para ello. Los demás participantes la vieron y comenzaron también a animarse a usarlo en sus espacios de papel, indagando en estas posturas de forma libre y diversa. Cabe señalar que dos participantes deciden plasmar sus siluetas en un mismo trozo de papel, surgiendo un diálogo entre ambas que no se conocían de antemano, permitiéndoles conocerse y expresarse a cada una desde lo visual e intuitivo, a la vez que relacional. Uno de los participantes decide utilizar frases que definen sus diferentes estados vinculados al cuerpo, otros trabajan el contorno y los límites con la sociedad, y otros los lugares donde se han sentido dañados, o los bloqueos que sienten, localizándolos en la relación cabeza-corazón o estómago.

Finalmente se invita a las y los participantes a compartir sus apreciaciones en relación con la actividad dando la libertad de no hacerlo si lo consideran oportuno. Uno de los participantes, comparte que fue como crear desde su propia proyección. Otro de los participantes se refiere al tiempo y el sistema de vida actual, a las carencias del ritmo cotidiano. Otro señala cómo la escritura es para él un medio de mayor libertad, y otros comentan el simbolismo de determinados colores, la potencia de determinadas partes del cuerpo como las manos, relacionadas con el hacer, la cabeza con el pensar, etc..

SESIÓN 3: “LO VISIBLE Y LO INVISIBLE”

DESCRIPCIÓN	Como suele ser habitual en su producción artística, Neshat aborda la complejidad de los códigos sociales, culturales y religiosos de las comunidades musulmanas y, especialmente, la dimensión sociopolítica y psicológica de la mujer musulmana. A través del uso del contraste -blanco/negro, luz/oscuridad, amabilidad/agresividad- la artista rompe con ciertas representaciones estereotipadas del Islam y permite la aparición de nuevas lecturas. Neshat aparece en el vídeo improvisando canciones propias del folclore iraní mostrando únicamente sus pies, manos y rostro hasta que, de repente, la apacible escena se rompe. (texto en sala)
TEMÁTICA	La identidad, quien somos, que queremos mostrar.
OBJETIVOS	Transformar nuestra oscuridad desde lo artístico para brindar luz a través de la individualidad, rompiendo las masas creadas, iguales, oscuras, amoldadas.
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	Anchorage (1996) Videoperformance 4' Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes
PROPUESTAS DE CREACIÓN	<p>Taller en sala: Damos la bienvenida a las participantes y agradecemos su visita en este espacio.</p> <p>1. Se propone un breve momento de presencia de nuestro cuerpo a través de un ejercicio de respiración consciente, conectado a lo dialogado con la obra.</p> <p>2. A partir de las reflexiones surgidas en sala de exposición, retomamos los conceptos de invisible, visible, oscuridad y luz, para marcar sus siluetas corporales en un gran trozo de papel negro, aplicando lápices pastel seco y grasa de intensos colores, y seguidamente les invitamos a mostrar aquello que decidan visibilizar.</p> <p>Cierre de la actividad y compartir:</p> <p>Presentan sus siluetas corporales y les invitamos a compartir su proceso creativo.</p>
MATERIALES Y RECURSOS	<p>Papel continuo negro, folios, bolis, lápices, cartulinas negras, pasteles grasos y secos, tizas de colores.</p> <p>En sala: 15 sillas.</p> <p>En taller: 4 mesas, 15 sillas, altavoz, móvil con app música ambiental.</p>

34

**“AIRE” POÉTICA
DE LO INTANGIBLE
- RESPIRAR COMO
ACTO DE VIDA - A
PARTIR DE LA OBRA
DE MARINA ABRA-
MOVIC**

Casi siempre, durante el día a día, al transcurrir del tiempo, de las actividades, de los ires y venires cotidianos no somos conscientes de nuestra respiración. Aún cuando es un acto vital y permanente no nos detenemos a sentirla, solo cuando nos sentimos agitados, o quizás cuando sentimos un momento de angustia, pánico, horror, o quizás cuando nos hace falta, cuando nos quedamos sin aliento. Hacemos presente en nosotros, en esta actividad de la importancia del aire, del oxígeno, de nuestra respiración y el estado de nuestro cuerpo. La confrontación entre vida y muerte, bella dualidad del vivir, necesita de la otra para ser reconocida. Es desde allí que se enlaza con la acción que propone la artista Marina Abramovic y su obra *Cleaning the Mirror II* (1995) que reflexiona sobre la muerte como un estado que debe ser mirado de frente y sin miedo. A través de movimientos corporales mientras respira, tumbada con un esqueleto encima nos muestra la fragilidad de la vida sobre la muerte y cómo la respiración nos ancla al momento presente, a conectar con lo vivo.

Marina Abramovic, es una artista serbia considerada como una de las más grandes precursoras de la performance logrando extender el arte a círculos de la cultura popular, desdibujó la frontera entre el cuerpo y la obra artística instalando la acción performática como una experiencia viva donde el espectador también se reconoce como parte de la obra. En 2021 fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de las artes, quienes referencian que según la crítica “el trabajo de Abramovic explora “los límites del cuerpo y la mente” a través de performance arriesgadas y complejas en una constante búsqueda de libertad individual. Empezó su carrera como artista de performance en los años setenta.

Condecorada con la Cruz de Comendador de Austria y doctora honoris causa por la Universidad de Plymouth (2009), Abramović ha recibido, entre otros premios, el León de Oro al mejor artista en la Bienal de Venecia (1997), el Niedersächsischer Kunstpreis (2003), el New York Dance and Performance Award (2003) y el Cultural Leadership Award de la American Federation of Arts (2011).

tomado de la página oficial de la Fundación Princesa de Asturias: <https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2021-marina-abramovi.html?texto=trayectoria&especifica=0>

Sentados alrededor de la obra, surgen reflexiones. “Solo hacemos presencia de nuestra fragilidad y de nuestra vida cuando sentimos la muerte a cuestas” es una de las reflexiones que se genera por parte de una participante que observa con detenimiento la pieza de Abramovic a la cual se suman “la respiración es el acto que nos ancla a la vida”. Surgen preguntas como: ¿Cómo es nuestra relación con la muerte? en diferentes culturas la relación con la muerte está estrechamente conectada con su cosmovisión, con sus creencias y maneras de ver la vida, la muerte hace parte del día a día, de la sensación de sentirnos vivos”, “Solo sabemos que algo ha muerto porque ya no respira”.

Tanto la muerte como la vida forman parte de nosotras y nosotros, del camino que recorreremos y del encuentro con nuevos mundos. Entre estar muerto y vivir solo hay una respiración de diferencia ¿Somos conscientes de nuestra respiración y de todo aquello que esto representa en nuestra vida?

En la conversación entre los participantes surge un aspecto que resulta de interés en esta exposición sobre desobediencias y resistencias. Dos personas, acompañadas de sus hi-

jos casi adolescentes muestran cierta incomodidad ante la videoperformance y ante la temática específica de la exposición. Manifiestan que algunas obras hieren susceptibilidades, y que la temática no es pertinente para la mirada de los niños y niñas en la exposición. Comentan que “no es una exposición para niños, que se sienten incómodos y prefieren irse. Resaltando la importancia de la participación libre y de decisión autónoma, el equipo L-ABE les acompaña desde el diálogo y la reflexión, resaltando la importancia de la participación de las infancias en espacios culturales que hablan de realidades cercanas, invitando a generar nuevas posturas críticas e intergeneracionales en la formación de reflexiones así como nuevos acompañamientos a la construcción de la mirada crítica en niños y adolescentes en contextos artísticos que expresen temas contundentes y en ocasiones disonantes.

DINÁMICA DE TALLER: “AIRE” POÉTICA DE LO INTANGIBLE

Al abordar la dinámica del taller, se propone a los participantes realizar un breve momento de presencia activa de nuestro cuerpo a través de un ejercicio de respiración consciente, relacionando lo dialogado de la respiración, los pequeños actos que nos mantienen vivos. Tras ello, se hace entrega a cada participante de una bolsa de plástico y se invita a realizar un juego de exploración a través de los propios movimientos corporales y cómo, de forma libre, se puede dar vida a un objeto inerte: cómo, al llenar un contenedor con aire éste evoca vida, generando así un pequeño diálogo desde el vacío que contiene dentro. Cómo lo intangible, lo leve y lo liviano encuentran la forma.

Se propone 10 minutos para ello escuchando lo que el material en este caso una bolsa inerte me dice en relación con el espacio que propone, y 2 minutos antes de terminar se invita a despedirse del objeto y la experiencia, rescatando todos los movimientos corporales, emocionales y cognitivos que surgieron durante el proceso.

Tras ello se les propuso a los participantes que escribieran 5 emociones y 5 pensamientos con referencia a las reflexiones surgidas durante la exposición unido al ejercicio de la bolsa y el juego corporal. Se les pide que los introduzcan en una bolsa común y que luego escojan al azar 3 emociones y 3 pensamientos.

Con la selección de 6 palabras elegidas al azar y surgidas del grupo invita a realizar un escrito, una creación literaria o un dibujo. Tras la elaboración de su obra se les pidió que le otorgaran un título que hiciera referencia a la obra, a lo experimentado en torno a la obra. Surgieron así poemas o dibujos que se relacionaron con las palabras seleccionadas haciendo referencia a lo que cada uno consideraba frente a la vida y la muerte como protagonistas.

Se invitó a los participantes a compartir lo que experimentaron en la sesión, resaltando:

- “En la vida no se piensa siempre, solo se piensa en ella cuando estamos al borde de la muerte”.
- “La respiración es el acto catalizador de la vida, el respirar ancla mi ser en el presente y me hace sentir más seguro y cómodo con lo que vivo”.
- “No somos conscientes de la vida y de nuestra respiración, solo cuando nos detenemos y nos habitamos a nosotros mismos”.

- “El aire es nuestro motor interno, tan frágil, transparente y en ocasiones tan insignificante es quien nos sostiene la vida”.

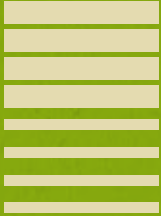
Al presentar uno a uno sus creaciones se generan reflexiones frente a la relación que tenemos cada una y uno con el acto de vivir, con lo que significa la muerte en nuestra vida y la vida como una oportunidad para ser.

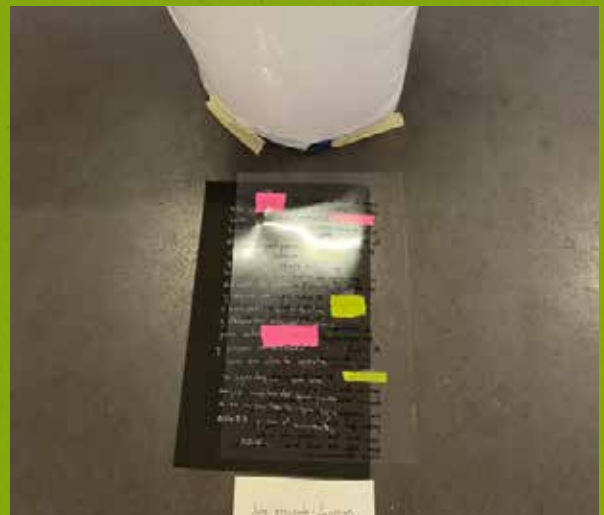
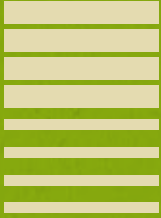
Además de las reflexiones que surgieron a partir de experiencia de creación surgieron otras frente al incidente de la familia que decidió marcharse tras la conversación con la obra, resaltando entre ellas:

- ¿Hasta dónde es pertinente el espacio y la exposición “Desobediencias y Resistencias” para las niñas y los niños?
- ¿Qué postura tiene L-ABE con la relación entre la temática de la exposición y el público infantil?
- ¿Cómo se ve la infancia en los espacios de exposición?
- ¿Cómo abordan las niñas y los niños la exposición “Desobediencias y Resistencias”?
-

Estas preguntas dieron lugar a un debate en el seno del equipo, tratando de comprender las posturas que tratan de impedir o evitar la visión de lo “diferente”, “disonante” en la infancia, poniendo de relieve la paradoja de una sociedad donde la infancia está a veces sobreprotegida en determinados ámbitos, pero expuesta desde los primeros años a imágenes violentas en los medios de comunicación, a veces sin el sostén de los padres. Los espacios culturales tienen la oportunidad de señalar muchas veces los orígenes, contextos y las consecuencias de la violencia, y pueden por ello ser espacios para reflexionar desde una contemplación crítica y argumentada.

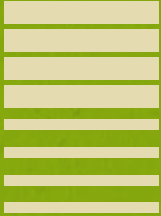
La mediación trata precisamente del apoyo a una educación de la mirada, crítica y dialogada, sostenida en un espacio seguro, que promueve la reflexión, máxime si esta es hecha por niños o adolescentes junto a sus padres. Tras esta reflexión se optó por advertir en la página web de alguno de los contenidos de la exposición, como hemos señalado en páginas anteriores.

SESIÓN 4: “AIRE” POÉTICA DE LO INTANGIBLE - RESPIRAR COMO ACTO DE VIDA

<p>Descripción</p>	<p>Marina Abramovic - Ícono del arte contemporáneo y pionera del performance. Marina Abramovic - Ícono del arte contemporáneo y pionera del performance. Abramović es la obra misma, en efecto, pero lo es sólo en la medida en que integramos esa variable dentro de una ecuación más compleja, fruto de una reflexión pionera sobre el sentido último de unas performances que, tras más de cuatro décadas de exploración creativa, han consolidado gracias a ella su lugar y su identidad más propios en el discurso posmoderno del arte. Como forma de arte visual, de arte como acción, las performances son experimentos que buscan identificar y transgredir los límites en el control sobre el propio cuerpo, también con respecto a la relación entre el público y la performer, cuestionando de raíz las fronteras taxonómicas en el arte tradicional basadas en una escisión entre sujeto-objeto. Al comprender su cuerpo simultáneamente como sujeto y medio, la indagación experimental de Abramović rompe con el carácter estático y la idea de temporalidad inherentes a la comprensión estética habitual, ampliando con ello las fronteras de la estructura dialógica de cualquier obra de arte.</p> <p>Fuente: https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41444-marina-abramovic-biografia-obra-exposiciones</p>
<p>Temática</p>	<p>La dualidad entre la vida y la muerte La respiración cómo experiencia que conecta con el mundo interior como signo de vitalidad.</p>
<p>Objetivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Crear un espacio cercano y dinamizado que permita a las y los participantes acercarse a la obra de la artista Marina Abramovic a través de un ejercicio metafórico de la relación entre la vida y la muerte, teniendo como elemento de conexión el Aire, lo que respiramos y habita en nosotros.
<p>Obra artística seleccionada</p>	<p>Marina Abramovic Cleaning the Mirror II (1995)</p>

<p>Propuestas de creación</p>	<p>Se propone un breve momento de presencia en nuestro cuerpo a través de un ejercicio de respiración consciente anclando a las reflexiones que surgieron a partir de la obra y lo dialogado anteriormente en la sala de bóvedas..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se entrega a cada participante una bolsa de plástico y se introduce a lo que se realizará con ella a través de representación por la propia facilitadora, invitando a cada una y uno a explorar a través de los propios movimientos corporales y de forma libre cómo dar vida a un objeto inerte, dialogando con éste desde el vacío que contiene dentro, se les otorga 10 minutos para ello y 2 minutos antes de terminar se invita a despedirse del objeto y la experiencia, rescatando todos los movimientos corporales, emocionales y cognitivos que surgieron durante el proceso. • Desde la experiencia con el material de desecho se invita a explorar recortes de palabras que estarán dispuestos en una mesa, se les indica que deben escoger 5 para que luego construyan obra Quebrantahuesos, se explica en qué consiste un quebrantahuesos y el que lo prefiera puede aplicar pintura en su composición siempre desde un sentido reflexivo. • Cierre de la actividad y compartir: se les invita a leer en voz alta su obra quebrantahuesos y si quieren matizar el ritmo de la voz también es posible hacerlo. • Se invita a que cada una y uno otorgue un título a su obra como despedida y se explica que el método de realizar quebrantahuesos surgió en el movimiento surrealista como una forma directa de conectar con el inconsciente.
<p>Materiales y recursos</p>	<p>Bolsa de plástico, lápices de colores diversos, folios, Bolsa de plástico, lápices de colores diversos, folios, recortes de palabras en revistas y diarios, pegamento en barra y tijeras.</p>

DESOBEDIENCIAS DESDE LA OBRA DE JURGEN KLAUKE

41

5

La voz es una herramienta muy importante en la vida de las personas, con ella podemos hacer crecer grandes cosas, pero de igual forma, podemos destruir. El poder que tienen las palabras es inmenso y en esta ocasión, el taller de arteterapia se centra en esa capacidad de la voz, reflexionando en la modulación, la vibración, el volumen y la memoria que evoca en nosotros. Los mandatos han existido desde el origen del lenguaje, creados para llevar “control” a lo que nos rodea y a nosotras o nosotros mismos, para “guiar”, “señalar” e incluso “exigir”. En la historia, y también en nuestra propia historia, hemos reconocido mandatos que han cambiado el mundo de la humanidad e incluso la han transformado.

Desde la obra de Jürgen Klauke, contextualizada en una Alemania de posguerra marcada por el trauma del fascismo y la división del propio país, analizamos las voces de aquellos que nos imponen mandatos de forma cotidiana, y a través del diálogo, reflexionamos sobre aquellas frases a las cuales nos gustaría desobedecer.

Tomamos asiento, acercándonos a los monitores. En esta obra fue necesario el recurso sonoro de calidad, por lo que optamos por subir el volumen, lo cual facilitó la escucha de los diálogos con más claridad. Optamos por cuestionarnos las siguientes preguntas: ¿Qué puedo deducir con lo que veo y escucho? ¿Qué palabras salen de estas voces en otro idioma y de qué forma lo hacen? ¿Cómo me hacen sentir?. La escucha activa fue muy importante para rescatar que no nos habíamos percatado de todas las palabras mencionadas en la obra. Made in Germany presenta a la figura de un hombre sentado en una silla, que tiene un micrófono colocado justo enfrente de él. Se puede observar que se encuentra como en una especie de escenario. En el fondo se escucha una voz masculina grave que ordena de manera casi militarizada “aufstehen” (ponte de pie) y “hinsetzen” (siéntate) –siendo esta segunda palabra la que había pasado desapercibida con anterioridad-. El hombre reacciona a las órdenes con su cuerpo, realizando el movimiento que se le pide. Escuchamos también una voz femenina, más suave, que repite “Ich liebe dich” (te amo), voz a la cual el hombre responde “Ich liebe dich” en el micrófono. Finalmente algunas voces se alcanzan a escuchar como si se tratara de un público que repite las órdenes de la voz masculina, pero que parecen ser ignoradas por el personaje principal.

Después de darnos cuenta de lo anterior, comenzamos a reflexionar sobre el contexto en el que la obra se realizó, situándonos en una Alemania de posguerra, que mantenía a su población en una lucha constante entre la vergüenza, la destrucción y la lucha, contra el orgullo de formar parte de un país. Con todo esto, vinieron a nosotras ideas en común, partiendo, primero, del hecho de que parte de los participantes eran mujeres, que reciben a diario mandatos establecidos en la sociedad patriarcal que apaga sus voces, que ordena, condena, culpa y menosprecia. Los comentarios se relacionaron también con las presiones sociales, culturales y también religiosas en muchos casos. Se conversó igualmente sobre la voz propia y perfeccionista dentro de nuestras propias cabezas, a la cual escuchamos día a día. Todas estas reflexiones permiten expresar puntos de vista, sentimientos y sensaciones unas con otras, fomentando el sentimiento de trabajo colaborativo. Este taller fue una gran oportunidad de introspección y trabajo de grupo. Finalmente fue sobresaliente la reflexión sobre el tiempo que nos damos desde los espacios del arte para apreciar cada detalle.

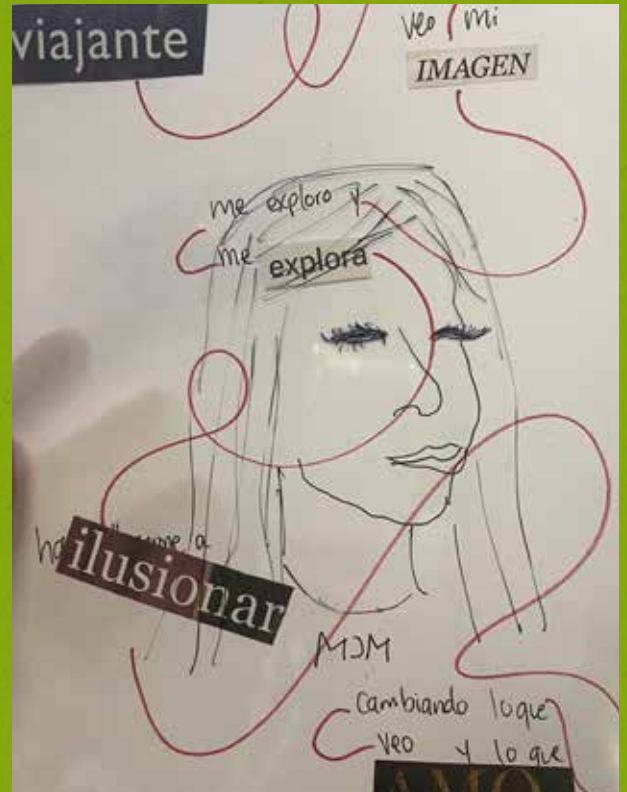
Al pasar al taller de creación, la acción de crear se sintió muy sintonizada. Después de realizar la actividad de respiración, se pudo traer al presente todas esas voces en nuestras cabezas que escuchamos con regularidad y de las cuales no se suele tomar conciencia.

La actividad central del taller fue realizar un caligrama, primero marcando la silueta del rostro a través de una técnica de calcado, usando un acetato, colocándolo sobre un espe-

43

jo y dibujando el contorno de la cara con marcadores. Sobre esta silueta surgían infinitas posibilidades. Era posible escribir las palabras que resonaban en nuestras cabezas, los mandatos de los que habíamos estado conversando en sala, las propias exigencias, pero al mismo tiempo se podían incluir las voces positivas o que nos identifican. Una diversidad de materiales podían ser agregados a la obra, entre los que se encontraban también recortes de frases o palabras que se podían utilizar. Al plasmar la silueta delante del espejo, estas palabras iban teniendo un sentido, junto con los recortes de palabras seleccionados. La creación de un caligrama/collage permitió hablar sobre las desobediencias a mandatos establecidos, pero desde palabras que los desafiaron, que identificaran a los participantes y les dieran poder. “Mujer viajante”, “imagen”, “ilusionar”, “explora”, fueron palabras encontradas que daban la voz que los participantes necesitaban para desobedecer a aquellas órdenes que hemos escuchado, “cambiar el rumbo”, “resistir”, fueron algunas de las palabras que los participantes se atrevieron a pronunciar. La consciencia de la voz -desde el mandato hasta la voz del afecto- junto con la necesidad de autocuidado fueron las enseñanzas más grandes de este día.

SESIÓN 5 “DESOBEDIENCIAS”

DESCRIPCIÓN	<p>Made in Germany-Hinsetzen/Aufsteh'n/Ich liebe Dich (1978) presenta un escenario a oscuras donde se observa a Klauke sentado en una silla y con un micrófono delante de él. Suena una voz femenina y amable que dice “Ich liebe dich” (“te amo”) que se alterna con una voz masculina que exclama “Hinsetzen” y “Aufstehen” (“siéntate” y “levántate”). Klauke responde a ambas interacciones: a la mujer repitiendo su frase y al hombre ejecutando las órdenes. Ese matiz cómico inicial va mutando en una situación agresiva en el momento en el que la voz masculina intensifica y acelera dichas órdenes mientras el mensaje de la voz femenina se ralentiza. Esa percepción de diálogo que rezuma la acción en un inicio se acaba transformando en una farsa, se convierte en un ambiente donde se respira una atmósfera cargada de sumisión; sensaciones que se agudizan al contextualizar la performance en la Alemania de 1978. En definitiva, -tal y como asegura David Armengol- “Made in Germany-Hinsetzen / Aufsteh'n/Ich liebe Dich”, explora un cúmulo de sensaciones contradictorias vinculadas a la noción de identidad. Por un lado, la pertenencia alemana, donde la orden alude a la historia reciente de su país, marcada por el nazismo; por el otro, el amor como acto de liberación o sumisión. Al fin y al cabo, transgredir los límites de la existencia humana es algo que siempre ha hecho - y sigue haciendo - Jürgen Klauke. (Texto en sala)</p>
TEMÁTICA	Los mandatos a los cuales queremos desobedecer, dejar de escuchar, cambiar, transformar.
OBJETIVOS	<p>Reflexionar desde las palabras, mandatos y frases que escuchamos en lo cotidiano a través de cómo estas llegan a nosotros, desde dónde, con qué matices y tonos, para proponer un acto de desobediencia hacia las mismas.</p> <p>Reflexionar sobre cómo el volumen, el tono, la modulación, pueden influir en la recepción de un mandato. Y cómo éste puede quedar prendido en nuestra historia personal, política y social.</p>
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	<p>Made in Germany-Hinsetzen/Aufsteh'n/Ich liebe Dich (1978) Made in Germany-Hinsetzen/Aufsteh'n/Ich liebe Dich (1978)</p>
VIDEOPERFORMANCE	<p>Videoperformance 22' Colección Fundación Otazu</p>

<p>PROPUESTAS DE CREACIÓN</p>	<p>Taller de creación: Damos la bienvenida a las participantes y agradecemos su visita en este espacio. Se propone un breve momento de presencia de nuestro cuerpo a través de un ejercicio de respiración consciente, anclando a lo ya dialogado: toques del cuenco dejando que suene hasta que termine la vibración, que facilita la atención al sonido y sus sensaciones corporales, fortaleciendo la experiencia de percibir el cuerpo acompañado por la Arteterapeuta para que conecten con sus sensaciones físicas. Después de la reflexión sobre los mandatos, a través de diálogo con la obra de Klauke, rescatamos frases y voces que nos rodean diariamente, creando un caligrama desde la silueta del rostro, utilizando para ello un espejo y acetato. En la silueta se escriben todas esas voces y frases que escuchamos, aquellas que ya no queremos escuchar más, otras que nos identifican, que nos muestran nuestra identidad. Se pone a disposición para complementar la creación, diversos recortes de frases, así como también materiales diversos. Cierre de la actividad y compartir: Cada participante presenta su resultado, destacando momentos dentro del proceso creativo como de su resultado.</p>
<p>MATERIALES Y RECURSOS</p>	<p>Acetatos, papel negro, tizas, lápices pastel, lápices blancos, cinta de papel, altavoz, lápices diversos, folios, tijeras, pegamento, algodón, recortes de revistas. En sala: 15 sillas. En taller: 4 mesas, 15 sillas, altavoz, móvil con app música ambiental.</p>

47

EL INCONSCIEN- TE COLECTIVO Y EL MUNDO ONÍRICO. MATT MULLICAN

6

La obra de Matt Mullican resulta extraña y difícil de comprender desde la lógica de la vigilia, al menos a primera vista. Un hombre de mediana edad se desplaza por un amplio espacio con una mesa, pintura negra, una camilla. Sus movimientos a veces son repetitivos, a veces infantiles, a veces obsesivos. Cuando usa la pintura sobre la pared, parece que su cuerpo se incorporara a la acción, como los niños, convirtiendo su cuerpo en parte de la brocha, arrastrándose y profiriendo sonidos que no se alcanzan a comprender, a veces cercanos a los animales.

Como en todas las sesiones, invitamos a las y los participantes, niños y adultos, a hablar sobre lo que ven, a su comprensión o incomprensión, a la lógica o falta de lógica.

La obra de Matt Mullican invita a reflexionar sobre la acción que se observa al ver al artista realizando movimientos corporales y sonoros no muy convencionales u cotidianos. La incoherencia de la acción profundiza en la reflexión sobre cómo debemos comportarnos en sociedad o en privado y qué es considerado ser “normal” o “loco”, como dijo una de las participantes. Otras personas le veían como en una cárcel, les intimidaba, les producía rechazo, incomodidad, pero poco a poco lo relacionaron más con el juego y con la idea de que el adulto que juega es considerado loco. Cuando nos dispusimos a observar la obra de Mullican -de la que pudimos ver sólo un fragmento- nos sincronizamos con la parte de la acción cuando el artista se halla en el espacio de juego, de exploración y parodia, haciendo movimientos descontextualizados y carentes de significado, lo que explica la influencia de la mirada en el diálogo con la obra y sus propias experiencias personales.

El “Social Dreaming” es el nombre que se le da a un método de trabajo con los sueños que se comparten y se asocian dentro de una reunión de personas, que se reúnen para este propósito. Sus orígenes inmediatos se remontan a principios de la década de 1980. En aquella época, Gordon Lawrence formaba parte del personal científico del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. Era uno de los principales miembros del Programa de Relaciones Grupales del Instituto, dentro del cual había desarrollado un enfoque distintivo centrado en el concepto de “relación”, es decir, las formas en que la experiencia y el comportamiento individuales reflejan y están estructurados por construcciones conscientes e inconscientes del grupo u organización. Gordon se basó en la lectura de Charlotte Beradt de 1968, Tercer Reich de sueños. En el documento recoge los sueños de los judíos que acudían a consulta médica. Beradt propuso a diversos médicos recoger los sueños de sus pacientes que ella reunió y vio que en sus sueños aparecía el horror y percibían el peligro al que estaban expuestos, mientras durante el día se autoconvencían de que podían resistir. A partir de ahí Lawrence se dio cuenta del componente social de los sueños, creando el “social dreaming matrix”. El objetivo principal del “social dreaming” o “sueño social” es proporcionar un foro para compartir pensamientos y sentimientos ocultos o tácitos sobre las circunstancias sociales de los participantes en el sueño social. Se trata de crear nuevos pensamientos sobre el mundo que compartimos.

PARTIENDO DE ESTE MÉTODO, CONFIGURAMOS LA SESIÓN.

Ya en el espacio del taller se introduce el ejercicio de respiración consciente a través de la atención a lo corporal y lo sonoro al tocar un cuenco tibetano. Se menciona a cada participante que tras dejar de escuchar el cuenco levanten la mano, lo que implica presencia ac-

tiva con respecto a ese sonido de forma constante y atención sobre cómo esta vibración llega a los sentidos corporales.

Invitamos a los y las participantes en conjunto con las arteterapeutas a sentarse en unas sillas que se hallaban en el centro de la sala, dispuestas con el objetivo de que no se crucen las miradas y permitan la concentración pero donde se perciba la cercanía y en esa postura se invita a contar un sueño en voz alta, y si ese sueño tiene similitudes con otro, si se unían -con los ojos cerrados, semi-cerrados o abiertos- en una comunicación coral sobre las experiencias de lo onírico.

Ligando con toda la experiencia vivida -los sueños y su parte común o diferencial- se les invita a responder a esa experimentación onírica desde la técnica del collage. Trabajan de forma concentrada durante 20 minutos para luego pasar al momento de cierre.

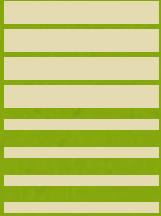
Durante el cierre hemos podido rescatar las siguientes frases:

1. “Que no pintara más lágrimas” le dice su hija a una de las madres.
2. “los ojos de los que me miran y miro” desde el relato de su sueño.
3. “No me acordaba hacia donde iba volando...me lleva a otro sitio donde está lo que yo amo...esto representa para mí los ojos de mis padres...” dice una participante que se emociona al decirlo.

En esta ocasión hay varias madres con sus hijas y se produce una comunicación muy enriquecedora materno-filial donde por vez primera, intercambian sus sueños, miedos, obsesiones y deseos.

49

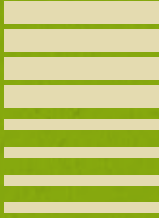
SESIÓN 6: EL INCONSCIENTE COLECTIVO Y EL MUNDO ONÍRICO.

51

DESCRIPCIÓN	No se puede comprender la obra de Matt Mullican sin conocer que realiza la mayor parte de sus performances bajo un estado de hipnosis, acción que lleva desarrollando desde la década de los setenta. Bajo estas sesiones de hipnosis, el artista se sumerge en un estado a caballo entre el sueño y la vigilia, entre la realidad y la ficción, y lleva a cabo toda una serie de piezas firmadas por That Person, un alter ego que le permite entrar en la imagen a través de un comportamiento principalmente agresivo. Gema Medina define a That Person como alguien que se mantiene en un continuo estado de conflicto, que fluctúa entre la libertad, lo infantil, el juego, el disfrute creativo y la rigidez que marcan los condicionamientos sociales. Mullican destruye los procesos creativos convencionales e incorpora nuevas visiones, rompe el paradigma de lo cotidiano y lo socialmente denominado como correcto y entrona los procesos emocionales del individuo donde el cuerpo es totalmente libre (texto de sala)
TEMÁTICA	El sueño como experiencia compartida. El inconsciente común.
OBJETIVOS	Reflexionar sobre la mirada que juzga lo “cuerdo” y la “locura”, lo “sano” y lo “enfermo”. Reflexionar sobre los automatismos cotidianos descontextualizados por el artista. Pensar en el límite entre el estado de consciencia e inconsciencia. Adentrarnos en el mundo de la inconsciencia.
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	Untitled (Matt Mullican Under Hypnosis: Zurich)(2004). Videoperformance 69' 47". Colección Fundación Otazu

<p>PROPUESTAS DE CREACIÓN</p>	<p>Taller en sala: Damos la bienvenida a las participantes y agradecemos su visita en este espacio. Se propone un breve momento de presencia en nuestro cuerpo a través de un ejercicio de respiración consciente anclándose a lo ya dialogado, comienza con un toque al cuenco tibetano poniendo atención a su sonido hasta que termine la vibración, esto facilita a que las personas estén atentas al sonido y sus sensaciones corporales. Luego realizan 5 respiraciones guiadas y profundas.</p> <p>Se indica lo que realizarán en el espacio de creación: se disponen las sillas de modo que estén cercanas, se invita a que tomen asiento de tal forma en que el grupo se mantenga junto pero sin mirarse los rostros, y desde esa posición se aplica un ejercicio que facilita el social dreaming. Cada participante comenta un sueño cercano en el tiempo o significativo, se invita a que siga quien le resuene ese sueño con el propio y así hasta que todas y todos puedan participar, aunque si no le apetece compartir pueden abstenerse. Tras ello, se invita a interactuar con los diversos materiales dispuestos para la construcción de un collage en donde responderán con un objeto artístico a toda la experiencia dada, tanto en el diálogo con la obra como con la contemplación de la obra de Mullican.</p> <p>Cierre de la actividad y compartir: Se invita a montar su obra en los paneles dispuestos para ello y a compartir su recorrido por esta experiencia.</p>
<p>MATERIALES Y RECURSOS</p>	<p>Imágenes para el collage que se escapen de los medios de comunicación de masas al uso y permitan introducirse en otros mundos. Tijeras, papel, pegamento, rotuladores. altavoz, música ambiente, cuenco tibetano.</p>

53

EL AUTOCUIDADO Y LA AUTOCOMPASION DESDE LA OBRA DE SIGALIT LANDAU

Uno de los objetivos de esta sesión fue explorar y expresar las sensaciones corporales, emocionales y cognitivas de las y los participantes, desde el diálogo con la obra de Sigalit Landau, para luego reflexionar sobre la necesidad de autocuidado y la autocompasión, a través de la creación de un exvoto, un objeto con fuertes raíces antropológicas. Damos la bienvenida al grupo, agradeciendo el interés de querer participar con nosotras a través de la mediación arteterapéutica. Durante el inicio del recorrido, contextualizamos, como viene siendo habitual, el origen del edificio y cómo este ha ido mutando a través de los años, pasando de ser un espacio estructural y netamente masculino a un espacio abierto y comunitario, que dialoga con obras de arte contemporáneo, y donde el pasado y presente se reúnen como escenario de la experiencia.

Invitamos a que recorran la exposición de forma libre, para después reunirnos frente a una obra, en este caso la videoperformance de la artista Sigalit Landau: Barbed Hula (2001). Esta pieza audiovisual se caracteriza por ser una de las más potentes, y que muestra el dolor y autoagresión: la artista se encuentra de espaldas al mar, desnuda haciendo girar un hula-hoop, a modo de bucle y sin parar en los dos minutos que dura la pieza. Esta obra no tiene claro un inicio y un final, pues el hula-hoop nunca cae, mostrándonos las heridas surgidas por esta acción autodestructiva del propio cuerpo.

El grupo toma asiento alrededor del monitor donde se proyecta la obra y se ofrece un tiempo para visualizarla por completo y explorar, incluyendo todo lo que va llamando su atención e invitando a compartir las posibles lecturas que surgen de la contemplación. Posteriormente, invitamos a que respondan a preguntas que guían el diálogo como:

¿Qué historia creemos que quiere contarnos la artista desde su acción performática?
¿Cómo me/nos hace sentir presenciar la acción?

Dentro de las frases que los visitantes mencionan, podemos señalar:

- El dolor físico tapa el dolor íntimo.
- No tener control sobre el dolor.
- Lo importante del autocuidado, pues cuando aparece la herida física impacta, pero la herida emocional no se ve, por lo que no llama la atención.
- Destacan a la figura femenina que pasa por detrás de la artista en un momento de la obra y mientras giraba el hula hoop, poniendo de relieve su indiferencia ante la acción habla de no querer ver el dolor ajeno.
- El oleaje del mar detrás de la artista: para algunas era agradable escucharlo y para otras fue incómodo.
- Y ¿qué pasa si la artista se detiene en el juego de hacer girar el hula hoop? Hay que parar y que caiga, depende de una misma que se detenga y caiga.

Tras sus comentarios, introducimos datos de la obra, donde profundizamos en la pieza que presenta el cuerpo de la artista como territorio de frontera israelí-palestina. Agregamos y potenciamos la reflexión, invitando a reflexionar sobre el autocuidado, lo que invita a poner atención hacia nuestras propias heridas, producidas tal vez por el ritmo de vida que llevamos tan acelerado. A su vez invitamos a referimos a la autocompasión como manera de transitar estos espacios de escucha y atención.

TALLER DE ARTETERAPIA:

Una vez situados en el espacio del taller, comenzamos invitando a un viaje de exploración sensitiva desde la escucha activa del cuerpo y su conexión con el materia. Para ello, les invitamos a tomar asiento donde puedan explorarse con comodidad. Esta vez, lo hacen en

el espacio de la creación, alrededor de una mesa, donde se encuentran con tres vasos: el primero con agua, el otro con harina y el último con sal.

Antes de comenzar a explorar el material, les preguntamos si saben lo qué es un exvoto y una de las participantes menciona conocer su origen, que comparte con el resto del grupo: una ofrenda por un favor concedido o para pedir sanación de un lugar del cuerpo enfermo, por lo cual lo ligamos al autocuidado y a la escucha del cuerpo.

A través de ejercicios de respiración consciente, comienzan a poner atención a todas las sensaciones surgidas durante el proceso, se sientan en postura de la montaña, con los brazos a un costado, espalda recta y enraizando los pies a la tierra. El proceso de exploración de los materiales es guiado por una de las AT, para potenciar la atención desde el silencio externo y facilitando una escucha interna.

Con los ojos cerrados, tocan y sienten los materiales secos: la harina y la sal se mezclan de a poco, poniendo atención a todas las sensaciones que vayan percibiendo: desde la temperatura, la textura, el olor, etc. Seguidamente, se indica que pueden aplicar agua poco a poco, sintiendo el líquido correr por las manos y cómo se va mezclando con la harina, cambiando su textura lentamente. Se indica qué consistencia debe tener la masa para que esta esté lista y pueda ser moldeada. Luego, comienzan a dar forma a su exvoto inspirado en la zona del cuerpo que más atención pidió durante el proceso de experimentación y creación.

Terminando esta parte, se dirigen en silencio a otra mesa, en donde se encuentran pinturas fluidas tipo témperas y acrílicas, por si les apetece dar color a su figura exvoto. Se menciona que si alguien no quiere aplicar pintura no pasa nada. Se recuerda seguir en silencio para que la escucha interna sea la protagonista. Finalmente, se dirigen a la última mesa donde montan su obra exvoto encima de una cartulina negra y se invita que a través de un lápiz en tono blanco plasmen las palabras o frases más significativas de la experiencia.

Para el momento del cierre, primero se conectan con su cuerpo a través de una respiración profunda y pausada. Luego les invitamos a compartir todo este viaje de exploración y atención interna: el grupo, en esta ocasión un equipo de cuidados de un mismo centro, muy cohesionado, manifiesta sentir necesidad de autocuidado y de autocompasión, de sentirse cansadas por todo este tiempo de pandemia funcionando como unas máquinas en su lugar de trabajo, sin detenerse a sentir lo que sus cuerpos necesitaban, afanados en el cuidado de los otros. Compartieron además que, gracias al taller, habían conocido preocupaciones, emociones y pensamientos que en el día a día no habían podido saber de los otros, acercándose unos a otros no ya desde lo profesional sino desde sus propias vidas, sus circunstancias personales y su capacidad de afrontamiento. En el taller ha surgido un espacio que sostiene esa carga o parte de ella y han conseguido visibilizar en la obra, anclándola a lo que una de las participantes compartió durante el diálogo con la pieza: “basta con detenerse y el hula hoop se cae, así de simple”. También comentaron que sintieron una desconexión de lo corporal y lo emocional como defensa ante la vulnerabilidad, al verse obligadas a aguantar y resistir. El espacio les había permitido reconocerse en ese lugar. También se sintieron convocados a la autocompasión, a ser pacientes y pensar en lo importante que es cada uno y su autocuidado como elemento fundamental en el proceso. Otro tema que surgió fue la necesidad de volver al origen como espacio seguro y de confianza, agradeciendo desde el exvoto creado, como ofrenda a la propia experiencia grupal y personal.

SESIÓN 7: EL AUTOCUIDADO Y LA AUTOCOMPASIÓN DESDE LA OBRA DE SIGALIT LANDAU.

DESCRIPCIÓN	<p>Grabado en la costa del sur Tel Aviv, Landau interviene un espacio tranquilo y familiar a través de una acción sumamente agresiva donde hace girar con su cuerpo desnudo un hula hoop de alambre de espino. El choque visual que supone observar las apacibles olas del mar con el cuerpo ensangrentado provoca una fuerte reacción en el público, permitiendo que afloren sentimientos de angustia y dolor. La artista nos remite a las fronteras, las visibles y las invisibles, las externas y las internas, y cómo agreden y asfixian al sujeto, a nosotras mismas como ciudadanas.</p> <p>Es sorprendente la forma en que un gesto tan aparentemente simple, de parte de Landau, moviliza toda esa gama extrema de representaciones -señala Cuauhtémoc Medina-. Hay algo especialmente atinado en que esta obra consista en un cierre y resumen de las atrocidades del siglo XX. (texto en sala)</p>
TEMÁTICA	<p>Autocuidado. Atención a las sensaciones corporales. Escucha propia.</p>
OBJETIVOS	<p>Explorar y expresar las sensaciones corporales, emocionales y cognitivas desde el diálogo con la obra de Sigalit Landau, para luego reflexionar sobre la necesidad del autocuidado y la autocompasión durante la creación de un exvoto, como objeto artístico y de ofrenda.</p>
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	<p>Barbed Hula (2001) Barbed Hula (2001) Videoperformance 2'. Colección CA2M</p>
PROPUESTAS DE CREACIÓN	<p>Taller en sala: Damos la bienvenida a las participantes y agradecemos su participación en este espacio.</p> <p>1. Se propone un breve momento de presencia en nuestro cuerpo a través de un ejercicio de respiración consciente anclado a lo ya dialogado: toques del cuenco en 3 ocasiones dejando que suene hasta que termine la vibración, esto facilita a que las personas estén atentas al sonido y sus sensaciones corporales.</p> <p>2. Se indica lo que realizarán en el espacio de creación: construyen exvoto para dar visibilidad a esa parte del cuerpo que sientan que han descuidado y que hoy se hace presente durante la experiencia. Se presentan los materiales en cada puesto de trabajo, ofreciendo para experimentar un vaso de harina, medio vaso de sal y medio vaso de agua, encima de un soporte de acetato comienzan a mezclar los ingredientes en silencio y si les apetece dejan sus ojos cerrados, siempre conectando con su cuerpo y siendo consciente de los movimientos que vayan surgiendo, creando una masa para luego dar forma a su exvoto. Para finalizar aplican pintura a su objeto artístico. Cierre de la actividad y compartir: Se invita a montar su obra en un altar preparado para ello, encima del papel continuo negro y en este escriben un título. Comparten su recorrido por esta experiencia, se les entrega a cada una flores para que sea parte del montaje de su obra exvoto, como un signo de compromiso con su autocuidado.</p>

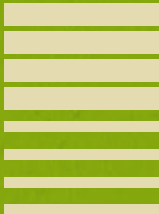
MATERIALES Y RECURSOS

Papel continuo negro, lápices blanco, harina, sal, agua, témperas, pinceles, platos mezcladores, papel de diario.

Papel continuo negro, lápices blanco, harina, sal, agua, témperas, pinceles, platos mezcladores, papel de diario.

En sala: 15 sillas.

**¿QUÉ QUERRÍAS DES-
ÓBEDEÇER Y/O A QUE
QUERRIAS RESISTIR-
TE? ITZIAR OKARIZ.**

8

El objetivo general de esta sesión, más allá de los temas emergentes que surgen en un diálogo coral entre visitantes y mediadoras, proponía reflexionar desde la acción performática de Itziar Okariz, sobre a qué querrían desobedecer y/o a que querrían resistirse, tomando las dos acciones que el título de la exposición propone: desobediencias y resistencias.

Como en todas las ocasiones, se invita a que recorran la exposición de forma libre por 10 minutos, para después reunirnos frente a una de las obras, en este caso la videoperformance de la artista Itziar Okariz: *Mear en espacios públicos y privados (2000-2004)*.

Al no encontrarse la performance completa en la sala de exposición, decidimos presentarla en sala taller desde una copia de la pieza publicada en la web, que aunque no se encuentra en su totalidad, muestra con mayor detalle lo que se presenta en la exposición (obra original 9:30 y obra reproducida en la web 8:30). Consideramos que presentar la pieza casi en su totalidad, puede ser un factor importante para la comprensión de la acción de la artista y así facilitar la reacción del grupo al respecto así como proporcionar mayor información que pudiera traducirse en sensaciones derivadas de su contemplación.

La pieza, de modo general, muestra el acto de orinar de pie, ejecutado por la artista en diversos espacios, tanto públicos como privados, emblemáticos y cotidianos. La artista interpela sobre qué posibilidad/imposibilidad de orinar de pie de las mujeres, planeando de forma indirecta si se trataría de un mandato ejercido por la cultura patriarcal en la que vivimos, y donde el espacio público estaría normalizado para recibir residuos de orines de sujetos masculinos y no femeninos.

Ya instalados en sala taller, visualizamos la obra de Okariz y las y los participantes comentan sus apreciaciones al respecto. Las preguntas que abrimos al diálogo en esta ocasión fueron: ¿Qué tiene de disidente o resistente la pieza? Y ¿qué crees que comunica la artista con su acción? Para algunos, la acción de la artista era un acto de libertad, a otros les daba sensación de asco, otras se preocupaban de quién limpiaría ese lugar posteriormente, también lo relacionaron con la postura masculina y el marcar un territorio como los animales.

TALLER DE ARTETERAPIA:

Tras el diálogo, se invita a conectar con sus sensaciones desde ejercicio de visualización y respiración consciente a través de un breve escáner corporal, dando énfasis sobre lo que queremos oír y lo que no, lo que queremos comer y lo que no, lo que queremos decir y lo que no, lo que queremos sentir y lo que no, lo que queremos oír y lo que no (relacionando sentidos con las diversas partes del cuerpo), poniendo atención a cada zona del cuerpo, desde cómo se va percibiendo este recorrido. Seguidamente, continuamos el recorrido en el espacio de creación, integrando todo la experiencia vivida y les invitamos a experimentar con los materiales y construir la representación de su silueta y postura corporal personal, interviniendo el modelo con frases, palabras, figuras y colores, que fuesen respondiendo a lo siguiente: ¿qué querrías desobedecer y/o a que querrías resistirte? Se presentan los materiales disponibles para poder construir su obra, que serían: lápices pastel seco, trozos de papel continuo en blanco, negro y marrón, plumas, hojas de árbol seca, trozos de tela, palabras recortadas y pegamento.

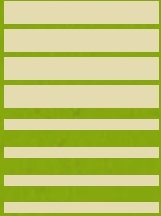
Los participantes adultos se dispusieron en un espacio adecuado e íntimo para comenzar a trazar formas y plasmar colores, según como fueran sintiendo y necesitando expresar. Nos acompañaron en esta ocasión, una niña y un niño que también comienzan a trabajar, uno de ellos necesitaba del apoyo de uno de sus progenitores y la otra niña se mostraba en un espacio de confianza, donde pudimos visualizar cómo interactuaba con los materiales,

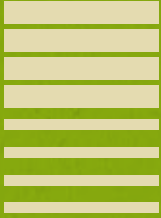
de forma confiada y libre.

Ya culminada esta experiencia y durante el momento de cierre, se invita a las y los participantes a compartir sus apreciaciones desde la mediación arteterapéutica, y a través de su objeto artístico creado:

Una de las participantes se refiere a los colores, querer ser todos los colores, lo cual se refleja en la variedad cromática de su composición artística. Otra chica manifiesta la carga de tener que ser perfecta en la sociedad actual, poder con todo y al no permitírsele le causaba tristeza. Otro participante comparte donde sintió más atención en su cuerpo: el estómago, el corazón y el cerebro, destacando como estos se entrelazan cuando nos sentimos emocionados, y cuando no podemos liberar la emoción, dónde queda alojada en el cuerpo. Termina conectándolo con el amor hacia sí mismo tal cual se es, sin exigencias o imposiciones sociales y personales. Posteriormente, destacamos la participación de los niños: uno de ellos compartió de forma breve de qué trataba su obra, relatando la historia de un rey que quería alcanzar las estrellas. La otra niña hizo su trabajo pero no quiso compartir de forma oral su proceso, respetando el grupo su decisión.

Para finalizar la experiencia y como equipo de profesionales, también participamos de una creación colectiva en conjunto con los y las participantes, interactuando de forma libre en la intervención grupal y entregando parte de cada una de nosotras en el relato visual, siendo posible gracias al espacio de confianza que logra toda la experiencia de mediación arteterapéutica, que se une con la experiencia de los participantes.

SESIÓN 8: QUÉ QUERRÍAS DESOBEDECER Y/O A QUÉ QUERRÍAS RESISTIRTE. ITZIAR OKARIZ

63

DESCRIPCIÓN	<p>A través de este conjunto de acciones, Itziar Okariz cuestiona los convencionalismos sociales y los estereotipos clasificados por género. La artista elige una serie de localizaciones con antelación para realizar la acción que consiste, como adelanta el título, en orinar en espacios públicos y privados. Uno de los aspectos más relevantes es el hecho de mear de pie, asociado al hombre, destruyendo así la concepción de cuerpo como dispositivo ideológico impuesto que determina la identidad del individuo, así como evaluar la construcción social de lo masculino, la relación entre público-privado o el concepto de intimidad.</p> <p>A través de este conjunto de acciones, Itziar Okariz cuestiona los convencionalismos sociales y los estereotipos clasificados por género. La artista elige una serie de localizaciones con antelación para realizar la acción que consiste, como adelanta el título, en orinar en espacios públicos y privados. Uno de los aspectos más relevantes es el hecho de mear de pie, asociado al hombre, destruyendo así la concepción de cuerpo como dispositivo ideológico impuesto que determina la identidad del individuo, así como evaluar la construcción social de lo masculino, la relación entre público-privado o el concepto de intimidad.</p> <p>En un análisis de la pieza, Martí Manen afirma que no será lo mismo mear en un icónico puente que en una fuente pública: la aceptación moral también cambiará según el lugar para la acción. No será lo mismo mear frente a la cámara en un interior que en un exterior: la idea de la propiedad privada establece otra relación con el causa-efecto de la acción. No será lo mismo mear sola o llevando a su hija en brazos: el rol de la mujer en la sociedad y la imposición de funciones podrá provocar una mirada hasta condescendiente. La lectura de la acción tiñe el contexto -y a la inversa- y permite un acercamiento crítico plural e interseccional, cruzándose elementos vinculados a género, educación, clase, economía, privilegios, esfera pública en relación con la privada y la posibilidad de actividad social. (texto en sala)</p>
TEMÁTICA	Las prescripciones y proscipciones. Deseos y desobediencias.
OBJETIVOS	Reflexionar desde la acción performática de Itziar Okariz, sobre qué querrían desobedecer y/o a qué querrían resistirse en lo cotidiano, desde los espacios públicos y privados. Crear obra artística desde sus emociones, pensamientos y sensaciones desde la experiencia de observar y dialogar sobre la acción de la artista en su obra performática.
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	Mear en espacios públicos y privados (2000-2004) Deseos y desobediencias. Videoperformance 9' 40" Colección CA2M

<p>PROPUESTAS DE CREACIÓN</p>	<p>Taller en sala: Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan y agradecemos su participación en este espacio.</p> <p>Se propone un breve momento de presencia en nuestro cuerpo a través de un ejercicio de respiración consciente enlazando a lo ya dialogado: tocamos el cuenco tibetano dejando que suene hasta que termine la vibración, para facilitar que las personas estén atentas al sonido y sus sensaciones corporales y fortaleciendo la experiencia de percibir el cuerpo desde guía de AT, para que conecten con sus sensaciones físicas.</p> <p>Se indica lo que realizarán en el espacio de creación: Desde silueta corporal se interviene el modelo con frases, palabras, figuras y colores que respondan lo siguiente ¿qué querrías desobedecer y/o a que querrías resistirte? Se presentan los materiales disponibles para poder construir su objeto artístico y realizan su silueta con ayuda de un compañero/a, para luego ser intervenida desde el color, las palabras y todo lo que surja durante el proceso creativo.</p> <p>Cierre de la actividad y compartir: Montan sus siluetas corporales en los paneles blancos que se sitúan en el taller y así cada participante mira su silueta de frente a modo de espejo.</p>
<p>MATERIALES Y RECURSOS</p>	<p>Papel continuo negro y blanco, lápices diversos, témperas, pinceles, platos mezcladores, cuenco, recortes de palabras, pegamento, tijeras.</p> <p>Papel continuo negro y blanco, lápices diversos, témperas, pinceles, platos mezcladores, cuenco, recortes de palabras, pegamento, tijeras.</p> <p>En sala: 15 sillas.</p> <p>En taller: 4 mesas, 15 sillas, altavoz, móvil con app música ambiental, TV, computador y cable conector.</p>

GRU- POS- ESPE- CIA- LES.

Reflexionar sobre la construcción de la identidad. Lo visible e invisible en la obra de Shirin Neshat.

Este primer taller es con un grupo de diez adolescentes (11-13 años) y cuatro adultos del equipo de intervención del Hospital de día La Paz Infanto-Juvenil de Salud Mental. Esta es la segunda visita a L-ABE y se planifica su abordaje partiendo de los objetivos del equipo profesional de intervención del Hospital, con su educador y en conjunto con el Museo Thyssen. En la adolescencia es clave la construcción de la identidad. Precisamente por ser la fase de la vida en la que está en plena construcción. Se elige la videoperformance de la artista Shirin Neshat por el empleo del lenguaje corporal y audiovisual, muy rico en el uso de contrastes visuales: blanco y negro, luz/ y oscuridad y contrastes emocionales: amabilidad y agresividad. Estos aspectos se pueden conectar directamente con la adolescencia para inspirar su trabajo en el Laboratorio. Además, esta artista nos sorprende al romper con ciertas representaciones estereotipadas del Islam y permite la aparición de nuevas lecturas ya que precisamente aborda la complejidad de los códigos sociales, culturales y religiosos desde los preceptos de la cultura musulmana para hacerlos universales.

Es destacable también el sonido de la pieza, el efecto de las canciones propias del folklore iraní que, como un mantra, nos sumergen en un efecto hipnótico al que se une el movimiento corporal en una especie de danza ritual sobre un fondo negro que oculta el cuerpo dejando visible únicamente sus pies, manos y rostro hasta que, de forma sorprendente la escena cambia y ella sube un revolver y dispara al espectador/a cara a cara.

Como se menciona al principio fue clave la reunión on line del equipo L-ABE con el educador a cargo del grupo y con Alberto Gamoneda educador del Museo Thyssen para abordar los objetivos de intervención desde ambos espacios expositivos. Conviene dejar constancia de que se han tomado precauciones con la obra de Sigalit Landau por ser una pieza en la que se muestran autolesiones de forma explícita por lo que se apaga de acuerdo con el equipo de intervención.

El concepto de identidad, se abordó antes de bajar a la sala con las conexiones espontáneas por las coincidencias de nacionalidades diversas entre el equipo y el grupo y, luego, en el taller de creación dónde proponemos hacerlo a través de la reflexión sobre lo visible e invisible a partir de la obra de Shirin Neshat.

La visita comienza en el Patio con la bienvenida, las presentaciones, con alegría por el reencuentro al reconocer a participantes de la edición anterior y con presentación de las participantes nuevas incluyendo al equipo L-ABE con las distintas nacionalidades reconocidas por el acento distinto al hablar por algunas de las adolescentes por su origen familiar. Con el título de la exposición se invita a colaborar en la explicación del contexto al mencionar la idea del comisario de cómo pequeñas acciones pueden cambiar el mundo. Es emocionante que una de las adolescentes conozca y comparta con el grupo de compañeras la historia de Rosa Parks, acción que inspira al comisario.

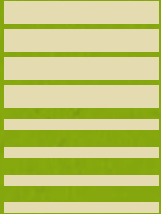
Se recorre brevemente de forma libre la exposición, mientras desde el equipo L-ABE acompañamos y respondemos algunas preguntas. Pasamos a ver la obra de Shirin Neshat y tres adolescentes se levantaron y se pusieron a bailar imitando a la artista pidiendo ser grabadas con su móvil. Acción que permitió que el espacio fuera más cercano, un espacio de confianza para explorar. Participan con frases breves y timidez.

Después de comentar la pieza subimos al taller dónde se invita a realizar ejercicios de conciencia corporal. Posteriormente sobre papel continuo negro se propone realizar la silueta del cuerpo o de una parte con ayuda de otra persona/s para intervenirla después eligiendo “que hago visible de mí”.

El resultado muestra cómo cada participante aborda su identidad: un adolescente des-

67

de el NO, todo NO, trabajando su identidad adolescente desde el NO rotundo; el resto sí abordan la propuesta desde el dibujo y hacen visibles cosas ocultas: “le he dicho que me haga con caderas porque tengo muchas inseguridades”. También se han hecho visibles emociones “El corazón tiene grietas cubiertas con tiritas porque me han hecho daño, pero se repara. Además, en la cabeza he puesto todos los pensamientos que puedo tener en un día: odio, temor, alegría ...”.

Destacar que el equipo de intervención participa siempre de la propuesta y comparte de forma generosa, haciendo visibles a través de sus creaciones aspectos que ponen de manifiesto, en ocasiones, su vulnerabilidad en su desarrollo profesional humanizando la relación con el resto del grupo de forma más horizontal “he representado mi sensación de tranquilidad y alerta a la vez”.

SESIÓN 1: LA IDENTIDAD Y LAS POSIBLES IDENTIDADES QUE NOS CONFORMAN.

DESCRIPCIÓN	<p>Como suele ser habitual en su producción artística, Neshat aborda la complejidad de los códigos sociales, culturales y religiosos de las comunidades musulmanas y, especialmente, la dimensión sociopolítica y psicológica de la mujer musulmana. A través del uso del contraste -blanco/negro, luz/oscuridad, amabilidad/agresividad- la artista rompe con ciertas representaciones estereotipadas del Islam y permite la aparición de nuevas lecturas. Neshat aparece en el vídeo improvisando canciones propias del folclore iraní mostrando únicamente sus pies, manos y rostro hasta que, de repente, la apacible escena se rompe.</p> <p>(texto de sala)</p>
TEMÁTICA	Mi identidad: lo que me construye como persona.
OBJETIVOS	<p>Reflexionar sobre el concepto de identidad. Reflexionar sobre el concepto de identidad. Elegir aquello que quiero hacer visible de mi. Crear a partir de contrastes inspirados en la obra de Shirin Neshat</p>
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	<p>Shirin Neshat. Anchorage (1996) Shirin Neshat. Anchorage (1996) Videoperformance 4' Colección TEA, Tenerife Espacio de las Artes</p>
PROPUESTAS DE CREACIÓN	<p>Taller en sala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejercicios de conciencia corporal con diversas formas de caminar con ritmos distintos dirigidos. Después el ejercicio de la balanza en parejas para encontrar el equilibrio dejando su cuerpo caer hacia atrás y tomados de la manos. De esa manera desde el equilibrio conjunto comienzan el trabajo en el taller. 2. Taller: se sitúan sobre papel continuo negro para realizar su silueta corporal con la ayuda de uno de sus compañeros/as. Después responder a la consigna sobre que hago visible de mi, en donde se explica que la interpretación es libre y que pueden utilizar todos los materiales que se encuentran a su alcance. 3. Cierre de la actividad y compartir: Cada participante monta las siluetas corporales en los pilares de la sala y comenta su obra y proceso frente a ella. La sala duplica la presencia del grupo con sus siluetas en vertical sujetas a los pilares. Despedida conmovedora de cada silueta con abrazos. 4. Agradecimiento por su visita
MATERIALES Y RECURSOS	Papel continuo negro, tizas, lápices pastel, lápices blanco, cinta de papel, altavoz.

Evocar desde la vocación. Reflexionar y vincular la exposición Desobediencias y Resistencias a la decisión de escoger Educación Infantil como profesión. Grupo de 42 estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, de tercer curso del Grado de Educación Infantil. Tienen 21 años de edad aproximadamente, en su mayoría chicas y dos chicos. La clase consta de 50 estudiantes por lo que hubo máxima asistencia, era la primera vez que se juntaba completa el aula del grupo, había estudiantes que todavía no se conocían. También había estudiantes que nunca habían salido de la facultad en una actividad educativa. El día estaba impregnado por la feliz noticia de que la pandemia está finalmente controlada y se puede volver a las discotecas a bailar.

El objetivo de la visita diseñada para este grupo era doble, por una parte partir del concepto general de la exposición para reflexionar y vincular “Desobediencias y Resistencias” con la decisión de escoger Educación Infantil como profesión, es decir, “evocar desde la vocación”. Por otra parte, su examen final será una videocarta y se propone que al responder unas breves preguntas puedan analizar las piezas de videoarte para descubrir cómo trabajan los artistas con este lenguaje audiovisual como herramienta para luego tratar de reproducirlo en su trabajo final.

VISITA:

Bienvenida del grupo en la entrada de Conde Duque. Recorrido por el patio central, contextualización del espacio a través de invitar a imaginar cuál fue la función del edificio en sus inicios. Se menciona título de la exposición y nuevamente se invita a imaginar que hallarán en la exposición. Por la cantidad de estudiantes asistentes se divide el grupo en 3 y cada arteterapeuta se hace cargo de realizar la mediación con unas 15 personas aproximadamente. Se eligen y distribuyen piezas distintas a cada grupo. Marina Abramovic y de Itziar Okariz para el primer grupo: Matt Mullican y Teresa Correa para el segundo y Regina José Galindo para tercero. Gracias a esa división del grupo en tres fue posible hacer la visita respetando las medidas de seguridad de sala.

Cada grupo trabaja la mediación siempre sobre la postura del cuerpo y conciencia de la experiencia al visualizar las obras de video performance respondiendo las siguientes preguntas:

¿Qué me cuenta el vídeo?

¿Cómo lo hace? ¿Qué recursos visuales emplea?

¿Qué me vincula o qué tiene que ver con mi vocación para ser docente de infantil?

En sala en grupo pequeño y frente a la obra de Matt Mullican surgieron muchas preguntas muy interesantes que fueron deshilando el significado de la pieza. “Parece que está loco”, “parece que está drogado”, “está encerrado en una celda” ¿Por Qué no se va?” “Está despierto o dormido”, y ¿Si se hace daño?” ¿Cuándo se despierta?”, ¿Lo hace de forma voluntaria?”, ¿Le pagan por hacer eso?. “Los dibujos de la pared parecen de niños”.

Frente a la obra de Regina José Galindo hubo unanimidad en la apreciación de que “esa repetición es propia de la infancia”, los repetidos “porqués” ... todas las estudiantes se habían subido a un toro mecánico y coincidieron en que “es imposible domarlo como sucede con el patriarcado”.

Las obras de Marina Abramovic y de Itziar Okariz fueron facilitadas desde la escucha activa del cuerpo y las sensaciones que se pudieran percibir mientras observaban las dos obras. Algunas dicen que sienten que la obra se relaciona con la muerte, el movimiento corporal y los sonidos a algunas les trae calma y a otras angustia, por lo que se decidió realizar un pequeño ejercicio de respiración, mencionando además la consigna de la sesión que invita a reflexionar sobre el vínculo de la experiencia en la exposición con la formación

en Infantil. Luego dicen sentirse mejor y continuamos con la obra de Itziar, también con enfoque en la escucha del cuerpo, los pensamientos y las emociones que surgieran, si les era agradable o no, cómodo o no de ver. Algunas manifiestan que al estar la cámara en movimiento les perturba pero después de ver la mujer que orina de pie bajo la lluvia y vuelve feliz es una sensación de libertad, al relacionarlo con la infancia mencionan además que “los y las niñas a esa edad no tienen pudor si les surge la necesidad de orinar” y que con el paso del tiempo “cada vez se vuelve más complicado ser natural, sin tabúes de por medio”.

TALLER:

Entrando a la sala multiusos hay tres mesas cubiertas con telas de color negro, gris y blanca cubriendo los materiales para la creación, se invita a cada grupo a elegir una de ellas sin saber qué materiales hay debajo. Queríamos introducir la sorpresa y lo lúdico como en el aula de Infantil. En una mesa hay materiales para dibujar sobre fondo negro, en otra materiales de modelado, pastas fimo de colores, barro y plastilina profesional gris, en la tercera materiales surtidos para hacer collage. Posteriormente realizan la creación desde experiencia con las obras y su vínculo con su formación en Infantil.

Se producen distintas maneras de abordar la propuesta en grupo o individual. El grupo de volumen se puso de acuerdo y trabajaron todos en una pieza con el material de colores por su analogía con infantil. No usaron barro ni plastilina, solo FIMO. Para el equipo fue sorprendente que para futuras maestras de infantil sólo el color del FIMO les rememore el trabajo en el aula y no el barro o la plastilina. El grupo de collage trabajó de forma individual de forma más cercana a su vocación. El grupo de dibujo mezcló sus creaciones en un mural común.

Para el cierre del taller se dispone el montaje de sus obras encima de papel continuo blanco se sitúan a los lados para comentar la obra y su proceso por grupos.

El primer grupo refiere las siguientes sensaciones a partir de las piezas de Marina Abramovic y de Itziar Okariz: calma, despacio, esfuerzo, comentan “nos genera angustia porque la muerte es un tabú para nosotras”. De la segunda pieza “las sensaciones son alegría, vida, entusiasmo” y ahí encuentran la vinculación con infantil.

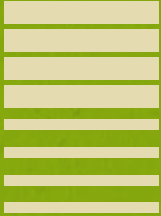
El segundo grupo comparte agobio y angustia en ambas piezas pero a partir de la pieza de Teresa Correa, destacan la expresión de la igualdad, este grupo se une para realizar una pieza común vinculada con lo visto en la sala.

La pieza de la mesa de modelado es grupal y la han vinculado con infantil por los colores. Una estudiante cuenta que la inspiración del motivo para elaborar su pieza es el género y las normas impuestas que tenemos que obedecer como mujeres desde infantil. Su pieza está elaborada a partir de la “lluvia como símbolo de la libertad para romper las normas”.

Aportaciones del grupo completo en las palabras de cierre: 2 libertad, expresión, 4 agobio, 3 angustia, desasosiego, miedo, represión, ansiedad, límites, arte, liberación, ansiedad, comunicativo, rechazo, igualdad, raro, incertidumbre, 3 diferente, experiencia, novedad, hipnótico, evocar, descontrol, infancia, distinto, frustración, extraño, grima, rebelión, calma, rebeldía.

Para el equipo fue una prueba el atender un grupo tan numeroso como este. Para el propio grupo fue emocionante poder conocerse en grupo completo en esta época de pandemia. Al final del cuatrimestre comentaron que la visita fue significativa para su aprendizaje por muchos motivos, entre ellos descubrir aspectos personales a partir de comprender obras de arte contemporáneo.

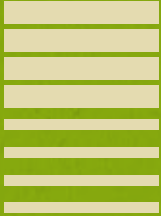
SESIÓN 2: EVOCAR DESDE LA VOCACIÓN

DESCRIPCIÓN

Abramović, completamente desnuda, interactúa con un esqueleto mediante ejercicios de respiración y suaves movimientos. Al estar situados ambos en posición decúbito supino, uno encima de la otra, y gracias al temblor de las inhalaciones y exhalaciones de la propia artista, los huesos adquieren vida. Abramović nos introduce en una metáfora visual y nos encara a ese espejo al que todas en algún momento nos enfrentaremos: a la temporalidad y a la muerte. La artista comparte una visión de la muerte alejada de todo carácter negativo, sino entendiéndola como parte de la vida misma. Como afirma Yolanda Peralta Sierra, Abramović muestra la indisoluble relación de la vida y la muerte: una no existe sin la otra, van de la mano, en convivencia permanente, en ese ritmo acompasado. Así la experiencia de la vida convive con la experiencia de la muerte, propia y ajena. La certeza de esta última le da sentido a la vida. Reflexionar sobre la muerte le da valor a nuestra existencia. (textos de sala).

Abramović, completamente desnuda, interactúa con un esqueleto mediante ejercicios de respiración y suaves movimientos. Al estar situados ambos en posición decúbito supino, uno encima de la otra, y gracias al temblor de las inhalaciones y exhalaciones de la propia artista, los huesos adquieren vida. Abramović nos introduce en una metáfora visual y nos encara a ese espejo al que todas en algún momento nos enfrentaremos: a la temporalidad y a la muerte. La artista comparte una visión de la muerte alejada de todo carácter negativo, sino entendiéndola como parte de la vida misma. Como afirma Yolanda Peralta Sierra, Abramović muestra la indisoluble relación de la vida y la muerte: una no existe sin la otra, van de la mano, en convivencia permanente, en ese ritmo acompasado. Así la experiencia de la vida convive con la experiencia de la muerte, propia y ajena. La certeza de esta última le da sentido a la vida. Reflexionar sobre la muerte le da valor a nuestra existencia. (textos de sala)

Teresa Correa. Desmesurada-mente (2015) tiene como punto de partida una fotografía que se puede ver actualmente en el Museo Canario (Museo de Antropología y Prehistoria) de Las Palmas (España), en la que se descubre en el mismo lugar y con casi los mismos elementos al Doctor Verneau, famoso médico y antropólogo francés (1852-1938) que durante años se dedicó al estudio en Canarias de los restos esqueléticos de la población aborigen. Entre otras teorías, hoy supuestamente refutadas, indicaba que el tamaño del cerebro se relacionaba con la capacidad intelectual, conclusión a la que llegó a través de cálculos y mediciones específicas. Estas teorías le llevaron a afirmar, entre otras cosas, que el cerebro de la mujer y el del africano son más pequeños y, por tanto, son menos inteligentes que el hombre blanco. Con Desmesurada-mente (2015) la artista expulsa al Doctor Verneau y se pone en su lugar. Esta acción pone en evidencia los discursos patriarcales, androcéntricos y racistas que justifican y reeditan las actitudes de discriminación y desigualdad en el presente. (textos de sala)

	<p>A través de este conjunto de acciones, Itziar Okariz cuestiona los convencionalismos sociales y los estereotipos clasificados por género. La artista elige una serie de localizaciones con antelación para realizar la acción que consiste, como adelanta el título, en orinar en espacios públicos y privados. Uno de los aspectos más relevantes es el hecho de mear de pie, asociado al hombre, destruyendo así la concepción de cuerpo como dispositivo ideológico impuesto que determina la identidad del individuo, así como evaluar la construcción social de lo masculino, la relación entre público-privado o el concepto de intimidad.</p> <p>No se puede comprender la obra de Matt Mullican sin conocer que realiza la mayor parte de sus performances bajo un estado de hipnosis, acción que lleva desarrollando desde la década de los setenta. Bajo estas sesiones de hipnosis, el artista se sumerge en un estado a caballo entre el sueño y la vigilia, entre la realidad y la ficción, y lleva a cabo toda una serie de piezas firmadas por That Person, un alter ego que le permite entrar en la imagen a través de un comportamiento principalmente agresivo. Gema Medina define a That Person como alguien que se mantiene en un continuo estado de conflicto, que fluctúa entre la libertad, lo infantil, el juego, el disfrute creativo y la rigidez que marcan los condicionamientos sociales. Mullican destruye los procesos creativos convencionales e incorpora nuevas visiones, rompe el paradigma de lo cotidiano y lo socialmente denominado como correcto y entrona los procesos emocionales del individuo donde el cuerpo es totalmente libre. (textos de sala)</p> <p>Durante una estancia en Texas (EEUU), Regina José Galindo se sube a un toro mecánico, típico en las atracciones de feria, durante una hora y media con el objetivo de intentar domarlo. A través de esta acción imposible de llevar a cabo se pone sobre la mesa toda una serie de preocupaciones habituales en la artista, como es el caso de las consecuencias del heteropatriarcado, la opresión a las comunidades indígenas o la lucha contra el poder colonial. Tal y como asegura la comisaria Blanca de la Torre: El trabajo de Regina José Galindo explora el cuerpo como espacio poético-político para dismantelar simbólicamente la(s) violencia(s) de los engranajes hegemónicos. (textos de sala)</p>
<p>TEMÁTICA</p>	<p>Las “Desobediencias y Resistencias” en relación a la vocación profesional.</p>
<p>OBJETIVOS</p>	<p>Apreciar el museo como lugar de descubrimiento y aprendizaje. Reflexionar sobre los vínculos con mi futura profesión. Aprender lenguaje audiovisual: videoarte. Reflexionar sobre las distintas creaciones en arte contemporáneo.</p>

<p>OBRAS ARTÍSTICAS SELECCIO- NADAS</p>	<p>Marina Abramović. Marina Abramović. Cleaning the Mirror II (1995). Videoperformance 14' 35" Colección Fundación Otazu.</p> <p>Itziar Okariz. Mear en espacios públicos y privados (2000-2006) Videoperformance 9' 40" Colección CA2M</p> <p>Matt Mullican Untitled (Matt Mullican Under Hypnosis: Zurich) (2004) Videoperformance 69' 47" Colección Fundación Otazu</p> <p>Teresa Correa Desmesurada-mente(2015) Videoperformance 2' 30"</p> <p>Regina José Galindo Let's rodeo (2008) Videoperformance 55' 20"</p>
<p>PROPUESTAS DE CREA- CIÓN</p>	<p>Taller en sala Taller en sala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ejercicios lúdicos de conciencia corporal con ritmos distintos dirigidos. Luego realizan ejercicios para trabajar la confianza en los distintos grupos. 2. Taller: Fueron 3 talleres distintos: Collage, volumen y dibujo. 3. Cierre de la actividad y compartir: Cada participante sitúa las piezas sobre un "sendero" de papel continuo blanco. 4. Agradecimiento por su visita
<p>MATERIALES Y RECUR- SOS</p>	<p>Tres grupos de materiales en mesas cubiertas cada una con una tela de distinto color:</p> <p>Mesa blanca para collage: cartulinas negras, tijeras, pegamento, algodón, palos de helado, palos de brocheta, telas de colores, lanas, piedras.</p> <p>Mesa gris para volumen: arcilla, plastilina, masa y herramientas para modelar.</p> <p>Mesa negra para dibujo: Papel continuo negro, tizas, lápices pastel, lápices blanco, cinta de papel, lápices diversos, folios</p> <p>Altavoz</p>

RESPIRAR COMO ACTO DE VIDA Y AUTOCUI- DADO ESTUDIANTES 2º AÑO DE MASTER EN ARTE- TERAPIA UCM-UAM

Reflexionar y vincular la obra de Marina Abramovic y el acto de respirar con el autocuidado en futuras arteterapeutas.

Esta ocasión es un momento especial pues nos visitan nuestras compañeras del máster en arteterapia, por lo que decidimos como equipo prepararles una actividad especial en honor a este encuentro.

Comenzamos el recorrido en el patio central, invitando a imaginar qué función tendría el espacio en sus inicios y cómo esta historia dialoga con el presente a través de la exposición de obras de arte contemporáneo. Posteriormente damos a conocer el título de la exposición y nuevamente invitamos a imaginar que hallarán en ésta, qué obras creen que se podrían encontrar allí, para luego contextualizar desde la mirada del comisariado a través de la selección de 8 video performances, que nos facilitan la reflexión sobre las desobediencias y resistencias en nuestro mundo cotidiano. A continuación, indicamos los pasos que recorrerán en esta travesía por la mediación arte terapéutica, iniciando la experiencia desde recorrer la exposición de forma libre durante 10 minutos, para finalmente reunirnos frente a la videoperformance de la artista serbia Marina Abramovic, titulada Cleaning the mirror II. La pieza audiovisual es presentada en una pantalla de televisión plana de unas 50 pulgadas aproximadamente. La acción comienza con un plano general, mostrando a la artista acostada y desnuda, encima de su cuerpo se deposita un esqueleto que mira hacia arriba, combinados cada elemento, cuerpo y esqueleto, en el ritmo que guía la respiración. A medida que avanza el video, cada vez los planos se acercan a la protagonista, poniendo énfasis en su rostro, labios, saliva y pecho, que nos muestra a un ser vivo que dialoga con un vestigio de un ser que ha muerto. Marina abramovic se inspira en cómo la filosofía budista dialoga con la muerte, sin tabúes, conviviendo con la muerte a través de estar con un cadáver cerca, observar, estar y reflexionar sobre aquello a lo que desconocemos y a veces tememos.

Frente a la pieza audiovisual, dedicamos unos minutos a contemplarla, poniendo atención a percibir todos los movimientos corporales, emocionales y del pensamiento, para luego

establecer un diálogo con la obra.

Dentro de los comentarios que hemos podido rescatar en este diálogo serían:

- Como el acto de respirar te ancla a tu estado presente.
- La respiración de la artista se mezcla con la propia respiración.
- Incomodidad al verla respirar con un esqueleto encima y de forma agitada v/s la calma que produce al escuchar su ritmo de respiración.
- Habla de la vida y la muerte que caminan de la mano juntas.
- Conciencia en que estamos vivos.
- Recordar situaciones que en sus vidas le han acercado a la muerte.

Posteriormente a sus apreciaciones, las complementamos con lo que la artista quiso representar en su obra. Efectivamente, nos invita a un diálogo entre la vida y la muerte, acercándonos a ella sin temor, pues es seguro que cada persona le llegue la hora de partir, lo que no debiese ser mirado desde el tabú, por lo cual, el acto de respirar nos da conciencia de que somos seres vivos.

A continuación, pasamos al espacio de taller, iniciamos alrededor de un círculo para hacer algunos ejercicios de respiración y atención al cuerpo. Seguidamente invitamos a explorar con un material común, como una bolsa de plástico. Para establecer un diálogo, otorgándole “vida”, partiendo de la forma que adquiere la bolsa, la postura, los movimientos, los sonidos. Presentamos una forma de explorar este elemento desde la muñecoterapia, a través de la creación de un personaje con el que creamos un diálogo fluido y no muy pensado, lo que surja de forma libre. Para ello tendrán 10 minutos de exploración. Asimismo, les invitamos a registrar en audio o escrito lo dialogado, indicando que a los dos minutos nos acercaremos, y deberán despedirse de la experiencia y del personaje. Todo esto ocurre en silencio y cada participante se sitúa en un espacio en soledad, donde cada una explora el material de forma libre. Posteriormente, facilitamos variedad de materiales para que escojan el que más le de sentido a la experiencia vivida y se indica que tienen 15 minutos para realizar creación, siempre recordando tener presente la atención al cuerpo y las sensaciones de éste.

En este momento o también realizan su creación en silencio, sumidas en el proceso de diálogo con este nuevo material.

Finalmente presentan sus obras y se invita a que las participantes puedan comentar sobre su proceso frente a la experiencia de creación.

La primera persona en compartir menciona que la actividad le trajo recuerdos de su mascota que se encuentra en su país de origen, logró estar con ella y compartir sus sentires, fue un relato de mucho amor y buenos recuerdos. Otra de las participantes dice que la ha conectado con tener un bebé en brazos y eso la llevó en recordar a su hermana que se encuentra embarazada, también menciona que la experiencia con la bolsa fue algo que la conectó rápidamente con lo que surgía: una nueva vida que se está formando dentro del vientre de su hermana. Una de las compañeras también indica que la ha conectado con lo maternal, a través de los bebés nacidos de amigas de su país de origen, esto le ha traído a la mente su edad y las preguntas que vienen junto a ella: si quisiera vivir la maternidad o no. Otro compartir destacó que lo primero que le llamó la atención fue que sólo ella había deshecho la bolsa de plástico durante la despedida, el resto aún mantenía la forma que le había dado a su personaje y ella dice que entendió que había que deshacerlo, algo que se especificó fue una consigna abierta respetando cada proceso personal. La última de las participantes conectó con recuerdos ligados a lo infantil rememora su trabajo como educadora infantil “cuando les cantaba el Pollo Pio a las y los niños”, la figura hecha con la bolsa le recordó la forma de un pollo y desde ahí viajó en el tiempo hasta llegar a esos

momentos recordados con tanto cariño e ilusión.

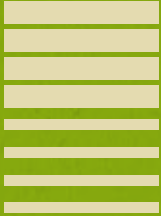
Señalar que a pesar de la variedad de materiales que se hallaban a su disposición, gran parte utilizó la plastilina gris como soporte de obra e integraron otros elementos decorativos que daban respuesta a toda la experiencia con el personaje.

Al finalizar, comentamos sobre lo que han escuchado durante el diálogo con el personaje y qué reflexiones sacan al respecto. Mencionamos lo importante de tener consciencia con la respiración para anclarnos al presente y vivir el día, pues en ese momento es cuando te encuentras vivo ya que cada segundo vivido te convierte en una nueva persona. También se destaca lo importante del autocuidado y de escuchar a su cuerpo, cuando este les manifieste desde alguna sensación sobre qué está necesitando en ese momento. A su vez, compartimos que esta actividad fue un regalo pensado para ellas, porque esta técnica en particular (muñecoterapia) no había sido abordada en el máster y una de las facilitadoras del equipo la había aprendido en su país de origen (Chile).

Algunas frases que complementan lo enunciado:

- “He descubierto que puedo hablar con aquel ser querido que extraño, así no esté presente y esto puede evocar emociones similares a como estuviera acompañada”.
- “Me sentí interpelada en lo más interno, he reafirmado cosas que tenía latentes”.
- “Me ha dado pena no poder redescubrir las demás obras con la misma profundidad”.

Finalmente para cerrar se invita a una experiencia de respiración consciente con un objeto que simula la forma de un globo, lo que conecta con la forma en como el vientre se expande y contrae al momento de inhalar y exhalar.

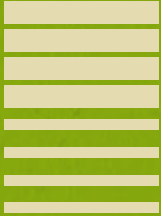

SESIÓN 3: RESPIRAR COMO ACTO DE VIDA Y AUTOCUIDADO

79

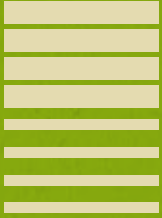
DESCRIPCIÓN	Abramović, completamente desnuda, interactúa con un esqueleto mediante ejercicios de respiración y suaves movimientos. Al estar situados ambos en posición decúbito supino, uno encima de la otra, y gracias al temblor de las inhalaciones y exhalaciones de la propia artista, los huesos adquieren vida. Abramović nos introduce en una metáfora visual y nos encara a ese espejo al que todas en algún momento nos enfrentaremos: a la temporalidad y a la muerte. La artista comparte una visión de la muerte alejada de todo carácter negativo, sino entendiéndose como parte de la vida misma. Como afirma Yolanda Peralta Sierra, Abramović muestra la indisoluble relación de la vida y la muerte: una no existe sin la otra, van de la mano, en convivencia permanente, en ese ritmo acompasado. Así la experiencia de la vida convive con la experiencia de la muerte, propia y ajena. La certeza de esta última le da sentido a la vida. Reflexionar sobre la muerte le da valor a nuestra existencia. (Texto en sala)
TEMÁTICA	El museo como espacio artístico terapéutico. El autocuidado para poder cuidar en futuras profesionales de la arteterapia.
OBJETIVOS	Reflexionar y vincular la obra de Marina Abramovic y el acto de respirar con el autocuidado de futuras arteterapeutas. Tomar conciencia de la importancia del autocuidado para poder cuidar
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	Marina Abramović Marina Abramović Cleaning the Mirror II (1995) Videoperformance 14' 35" Colección Fundación Otazu

<p>PROPUESTAS DE CREACIÓN</p>	<p>Taller en sala: Damos la bienvenida a las participantes y agradecemos su participación en este espacio.</p> <p>Taller en sala: Damos la bienvenida a las participantes y agradecemos su participación en este espacio.</p> <p>Proponemos un ejercicio breve de respiración consciente, con un objeto similar a un globo, que se expande y contrae, como la respiración.</p> <p>Entregamos a cada participante una bolsa de plástico y se introduce a lo que se realizará con ella a través de representación por la propia facilitadora, invitándolas a explorar a través de los propios movimientos corporales y de forma libre, cómo si estuviesen dando vida a este objeto inerte, dialogando con éste desde el vacío que contiene dentro. Otorgamos 10 minutos para ello y 2 minutos antes de terminar se invita a despedirse del objeto y la experiencia, rescatando todos los movimientos corporales, emocionales y cognitivos que surgieron durante el proceso. Se graba en audio el diálogo.</p> <p>Cada participante escucha el diálogo de nuevo y selecciona lo más significativo, palabras, frases etc...</p> <p>Cierre de la actividad y compartir: les invitamos a compartir y si quieren matizar el ritmo de la voz o cantar o tararear también es posible hacerlo.</p> <p>Finalmente invitamos a que cada una comparta una palabra como despedida.</p>
<p>MATERIALES Y RECURSOS</p>	<p>Bolsas de plástico iguales, pelotas de tenis para masaje, objeto similar a un globo que se expande y contrae, y materiales variados para crear: lápices de colores diversos, folios, recortes de palabras en revistas y periódicos, pegamento en barra y tijeras.</p> <p>En sala: 10 sillas.</p> <p>En taller: 4 mesas, 10 sillas, altavoz, móvil con app música ambiente</p>

ELEGIR OBEDECER O DESOBEDECER LOS MANDATOS DE NUESTRA VIDA.

81

Esta visita taller es para un grupo de adolescentes (14-16 años) y tres adultos del equipo de intervención del Hospital de día La Paz Infanto-Juvenil de Salud Mental. Es su segunda visita a L-ABE y se planifica su abordaje con su educador y en colaboración con el Museo Thyssen partiendo de los objetivos del equipo profesional de intervención del Hospital. El tema elegido es la obediencia.

En la adolescencia, a partir de los 12-13 años aproximadamente hay un cambio evidente de comportamiento y es clave el cuestionamiento de la autoridad: quien la ejerce, cómo y porqué y, por tanto, la toma de decisiones sobre obedecer o no los distintos mandatos de la vida. Por ello, el equipo decide que el objetivo de la visita será reflexionar sobre la elección entre obedecer y desobedecer a partir de la obra de Jürgen Klauke.

Comenzamos con la bienvenida en la entrada de Conde Duque, se presenta el equipo de L-ABE y se da una panorámica general de lo que tratará la experiencia tanto de visita dialogada como el taller. Después pasamos a hacer un recorrido por el patio central con la contextualización del espacio a través de invitar a imaginar cuál fue la función del edificio en sus inicios. Sólo una de las adolescentes menciona conocer el contexto del espacio, el resto no lo había visitado nunca.

Se menciona título de la exposición y nuevamente se invita a imaginar que hallarán en ésta, facilitando información sobre la propuesta del comisariado.

Se invita a recorrer la exposición de forma libre. Conviene dejar constancia de que se han tomado precauciones con la obra de Sigalit Landau por ser una pieza en la que se muestran autolesiones de forma explícita por lo que se apaga la pantalla de acuerdo con el equipo de intervención.

Posteriormente nos reunimos frente a la video performance del artista alemán Jürgen Klauke titulada Made in Germany-Hinsetzen/Aufsteh'n/Ich liebe Dich (1978). Se dedican unos minutos a contemplar la obra poniendo atención en percibir todos los movimientos corporales, emocionales y en el pensamiento, para luego dialogar con la obra de forma espontánea. A continuación se comparte la ficha técnica y se integra con lo que las participantes compartieron durante el diálogo para luego anclarse a la consigna del taller de creación. La idea es conducir al grupo paso a paso, adentrándose en su yo interior desde la experiencia artística de visualización, imaginación y creación.

En sala mencionan que el hombre recibe órdenes como “siéntate y levántate” al ver al artista haciendo una y otra vez este movimiento, también se invita a reflexionar a partir de la voz y los ritmos que ésta tiene para intencionar el diálogo: en algunos casos más suave y en otros más fuerte, lo que permitió acercarse al discurso del artista que invita a pensar en la postura que tomamos ante ciertos mandatos que obedecemos, a veces, sin siquiera pensar en la acción misma que ejecutamos o recibimos. En la performance cada vez se tensiona más la acción hasta que, finalmente, se ve al artista no obedecer más lo que le indican y se retira del escenario. Todo ello sirve para profundizar sobre los mandatos que escuchamos en nuestra vida tanto de personas cercanas como de personas ajenas a nosotras.

Posteriormente pasamos al espacio de taller. Se inicia con ejercicios de respiración y atención al cuerpo, para luego proponer a las participantes explorar en el espacio de creación plástica desde los mandatos que hemos decidido obedecer y cuáles decidimos desobedecer, qué frases comúnmente escuchamos de nosotros/as mismos/as y a cuáles atendemos y cuáles no. Seguidamente se invita a que utilicen un espejo para reflejar parte de su silueta corporal y calcarla en un soporte de acetato transparente. Separado del espejo se podrá elegir un fondo adecuado para situar el acetato para después intervenir la silueta

con frases o dibujos que aludan a la consigna: Se puede jugar con las texturas del fondo de la composición hechas con papeles diversos y telas.

En el taller participan del espacio de creación con algo de cautela. El equipo sobre la marcha abre la propuesta a que no sólo sea el rostro lo que hay que dibujar sino cualquier parte del cuerpo que elijan. Poco a poco se apropian de los materiales para realizar lo que se les solicitaba, en algunos casos dibujan su rostro, pero algunas adolescentes dibujan una parte del cuerpo distinta como un cerebro, las extremidades y el vientre, incluso el retrato pero tapando de alguna forma su rostro. Generalmente no utilizaron fondos en sus trabajos, sí los profesionales que acompañaban al grupo quienes participan del espacio de creación igualmente que los adolescentes. Uno de los adolescentes se frustra durante el proceso de dibujo de su silueta y la deja pues le provocó mucha angustia no poder dar con el modelo que quería hacer. El tiempo no fue suficiente para él por lo que no presenta el producto artístico. Se le invita a que piense sobre lo sucedido y qué fue lo que hizo que se frustrara tanto. Se explica que en el espacio de arteterapia la expresión y el uso de los materiales es lo importante más que el resultado estético-técnico. Se le da la opción de llevarse los materiales a casa y para terminar su trabajo, esto le calma. El resto de sus compañeras realiza intervención sólo con rotuladores sobre el acetato.

El cierre estuvo bien introducido se les pidió hacerlo con calma, y tener el tiempo de atención a las obras para poder entender lo que nos comunican las piezas. Rompe el hielo el educador y habla de su pieza en la que se implica al 100%. Comenta que su pieza habla de las desobediencias, mi retrato va de “porqué no tengo que ser el mejor”, “de no cumplir los mandatos que manda la sociedad”. Observar que se retrata doble aunque él no lo destaca y ese es precisamente su papel en este taller está dividido entre ser participante y su función de educador.

Hablamos de los mandatos sociales y de cómo nos influyen o nos han influido, una persona del equipo habla de sus repetidos procesos de adaptación y aceptación por parte de los demás en las repetidas ocasiones en las que tuvo que mudarse de residencia. Cuesta insistir para que lean lo escrito, no quieren, tampoco la posibilidad de que otra persona lo lea. Las palabras son: “Eres fuerte, no vales, aunque sientas que no puedes: intentalo, te quiero, esta idea sin más, No, sí, ¿Qué decís? palabras, te quiero pero me haces daño, serás un parásito sino vales, estudias, no se que hacer, como seguir, voces dentro, resiste, piensas, resistes, si esperas, vendrá lo bueno, Love it, pero” Todo está escrito dentro del dibujo de un cerebro.

Una compañera del equipo L-ABE lee en voz alta: “gorda, fea, inutil, vaga, no sirves para nada, a nadie le importas, siempre pidiendo cosas, no hay dinero, tonta por ir a un la FP, sigues drogandote, tienes que comer, no comas, engordarás, tienes que ser la ..., no puedes estar sin novio, pareces una puta, estás muerta, no me tienes consideración, estás muerta para mí, tienes que ser la mejor, tienes que sacarlo, solo me quieres por el dinero, no me ayudas, yo a tu edad hacía de todo, das asco, cuando seas madre me entenderás, solo piensas en fiestas, el día de mañana cuando yo no esté quien te va a dar tus caprichos, solo lo haces para llamar la atención, déjate de tonterías, nunca valoras nada, me tienes por chacha, la mejor de la clase eres una inutil”. La dureza de las frases impacta a todos. Se reflexiona a partir de lo pesada que es “esa mochila” y preguntamos cómo se le puede dar la vuelta, comparte una de ellas que quizá es cultural porque son de latinoamérica. Se les propone que lo primero que habría que hacer es separar las cosas y empezar a trabajar una por una.

Añadir que una de las participantes no quiso participar en el ejercicio de respiración ya que se sentía mal. A medida que fue avanzando el taller se fue poniendo peor y se tuvo que marchar acompañada por el educador antes de terminar el cierre.

En otra obra aparecen las normas sociales “dentro de mi silueta que me afectan: Temas de familia e hijos, hacerlo bien, ser adecuada, que tengo que estar dentro del molde de mujer perfecta, el peso del patriarcado en mi educación y día a día”. La pieza además se cae continuamente. Al final la creadora la sitúa en el suelo reflexionando acerca de la casualidad porque todo lo que le afecta tiene que caerse y desaparecer.

Una persona del equipo de intervención elige de su cuerpo el pecho y la tripa que “se le revuelve porque es dónde siente los comentarios que le llegan de la gente”, “pone límites, siente cosquilleo”. ¿Qué es normal para cada uno? “Hacerme mejor, cambio, cambiará, explora. Intentar hacer las cosas con pasión”. “No he puesto los brazos porque con los comentarios te quedas inmóvil y como no tengo brazos no puedo actuar”.

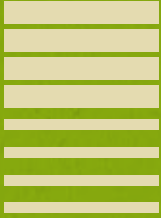
Se pide una palabra para cerrar: “desobediencia”, “agradecimiento”, “no sé”, “fuerte”, “compañía”,

“poder”, “arte”, “ideales”, “cambio” y “valentía”.

Esta actividad ayudó a potenciar y criticar esa autoimagen o entender desde donde ha sido construida.

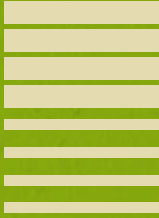
Fue muy impactante escuchar en otra voz lo que las adolescentes habían descrito como los mandatos más escuchados por ellas. Mostrando que falta escucha y comprensión en sus vidas de parte de las personas que las cuidan. También se percibe que no son tomadas en cuenta desde sus necesidades sino que más bien deben responder a las necesidades de sus progenitores lo que provoca diversas emociones, desde la tristeza hasta la ira hacia esas personas y hacia sí mismas. Es fundamental acompañar a las adolescentes durante su desarrollo para construir una autoestima sana y equilibrada.

Para mejorar este taller habría que, además de proponer lo que resisto, lo que está mal o lo que me pesa, situar al lado lo que me da fuerza, lo que me impulsa y lo que está bien. Tratar de buscar un equilibrio y de cerrar en positivo o al menos poniendo el foco en ambas partes.

SESIÓN 4: ELEGIR OBEDECER O DESOBEDECER LOS MANDATOS DE NUESTRA VIDA.

DESCRIPCIÓN	<p>Made in Germany-Hinsetzen/Aufsteh'n/Ich liebe Dich (1978) presenta un escenario a oscuras donde se observa a Klauke sentado en una silla y con un micrófono delante de él. Suena una voz femenina y amable que dice “Ich liebe dich” (“te amo”) que se alterna con una voz masculina que exclama “Hinsetzen” y “Aufstehen” (“siéntate” y “levántate”). Klauke responde a ambas interacciones: a la mujer repitiendo su frase y al hombre ejecutando las órdenes. Ese matiz cómico inicial va mutando en una situación agresiva en el momento en el que la voz masculina intensifica y acelera dichas órdenes mientras el mensaje de la voz femenina se ralentiza. Esa percepción de diálogo que rezuma la acción en un inicio se acaba transformando en una farsa, se convierte en un ambiente donde se respira una atmósfera cargada de sumisión; sensaciones que se agudizan al contextualizar la performance en la Alemania de 1978.</p>
TEMÁTICA	La obediencia y la desobediencia. El poder y la autoridad
OBJETIVOS	<p>Reflexionar sobre la elección entre obedecer y desobedecer a partir de la obra de Jürgen Klauke desde los mandatos que escuchamos en nuestra vida. Cuestionar la autoridad y el poder.</p>
OBRAS ARTÍSTICAS SELECCIONADAS	<p>Jürgen Klauke Jürgen Klauke Made in Germany-Hinsetzen/Aufsteh'n/Ich liebe Dich (1978) Videoperformance 22' Colección Fundación Otazu</p>
PROPUESTAS DE CREACIÓN	<p>Iniciar con ejercicios de respiración y atención al cuerpo en sus distintas partes, para luego invitar a las participantes a explorar en el espacio de creación plástica desde los mandatos que hemos decidido obedecer y cuáles decidimos desobedecer, qué frases comúnmente escuchamos de nosotros/as mismos/as y a cuales atendemos y cuáles no. Se invita a que utilicen un espejo para realizar parte su rostro o cualquier parte del cuerpo elegida frente al espejo y calcarla en el soporte de acetato transparente. Después se retira el acetato del espejo y se elige un fondo para situarlo encima (papeles variados o telas) para posteriormente intervenir ese dibujo con frases o más dibujos que aluden a la consigna. Cierre: Presentan sus obras y se invita a que las participantes puedan comentar sobre su proceso frente a la experiencia de creación. Se indica además en qué consiste el arteterapia a diferencia de un taller de artes común para que se situarán en un espacio de exploración. Despedida del grupo y agradecidas de su visita.</p>
MATERIALES Y RECURSOS	<p>Acetatos A3, rotuladores indelebles, espejos de tamaño mediano o grande. Materiales diversos para fondos como papeles variados, recortes de revistas y telas; cinta de papel, lápices diversos, folios, tijeras, pegamento y algodón.</p>

DIÁLOGO SOBRE LA TRASCENDENCIA, LA VIDA Y LA MUERTE DESDE LA MEMORIA DE NUESTRAS ANCESTRAS.

Estamos casi en el día de difuntos, queremos abordar el tema de la muerte como parte de la vida reflexionando también sobre las tradiciones culturales vinculadas a este tema en otros lugares y con una perspectiva feminista aprovechando que el grupo de profesionales de la ONG Intered que nos visita están comprometidas con todas las personas a favor de la justicia y la equidad de género. Son 7 mujeres profesionales y voluntarias de la ONG. La obra seleccionada para ello es una de las más potentes de la exposición por su corporalidad, la artista se muestra desnuda tumbada boca arriba respirando con un esqueleto real sobre ella. Su respiración se hace visible con el movimiento del esqueleto. La piel y sobre ella los huesos en vaivén por la respiración. Es una metáfora de hálito vital que nos une a todos los seres vivos, en un vaivén natural sin dramatismo, con una acción rotunda desprovista de connotaciones. Queríamos elegir una pieza de un mujer artista para continuar con la línea de trabajo feminista de la ONG.

Comenzamos con la bienvenida en la entrada de Conde Duque. Se presenta el grupo de L-ABE y se da una panorámica general de lo que tratará la experiencia tanto de visita dialogada como el taller. No pudimos hacer recorrido por el patio central, por la lluvia y usamos el recibidor de la entrada a la exposición por el lado interior. Hubo una presentación del equipo y pasamos a contextualización del espacio que algunas participantes ya conocen incluidos datos y fechas de la función del edificio en sus inicios. Se explica en detalle cuál va a ser el proceso de visita dialogada y el taller posterior. Luego se invita a que recorran la exposición de forma libre para después reunirnos frente a la obra de Marina Abramovic. En las sillas frente al vídeo de la artista más reconocida quizá de la exposición por sus performances se produce un diálogo entre las participantes en el que destacan las apreciaciones de las sensaciones corporales que son de “malestar” sobre todo por la respiración, una específica que “le produce angustia escuchar la respiración”. Manifiestan que “la obra les remite a la presencia de la muerte”. Una participante en vez de hablar de sus sensaciones manifiesta que ha leído la cartela a pesar de que la consigna era no hacerlo.

Pasamos al taller en la sala multiusos donde se invita a las participantes a ponerse cómodas y hacer un círculo alrededor del mandala (tela en el suelo). El ejercicio corporal comienza frotando ambas manos al percibir sensación de frío en las participantes, se une este movimiento con el trabajo específico desde las manos ya que en el taller la propuesta está vinculada al trabajo de modelado. Seguimos usando las manos para masajear de forma progresiva las distintas partes de nuestro cuerpo, empezando por la cabeza, cuello, hombros, brazos, pecho, abdomen, riñones, caderas, muslos, piernas y pies. Seguimos con un pequeño ejercicio de respiración juntas, en conexión con la pieza de Marina Abramovic, situamos las manos una en el abdomen y otra en el pecho. Inspiración en 4, sosteniendo el aire en 5 y soltando por la boca en 6. Antes de separarnos del círculo nos miramos.

Nos dirigimos a la mesa de materiales y mostramos las pastas de modelar y sus posibilidades de manipulación, despiertan mucho interés porque les sirven para sus propuestas. Toman en libertad el material y se disponen a la parte de creación que se lleva a cabo en absoluto silencio y concentración.

Una vez que van terminando se les invita a situar su pieza en el altar de forma libre, que está lleno de flores y comida a modo de los altares de muertos de México.

Allí hicimos el cierre del taller y el compartir que se convirtió en una fiesta a modo de México con comida y bebida conmemorativa.

Destacar la pieza del abrazo de una participante que proviene directamente de la pieza de Marina que, primero la siente con miedo y tensión pero que, a medida que se aleja la cámara, siente que es un abrazo que ella representa en su pieza con dos figuras sentadas abrazándose con lana roja en el centro simboliza un fuego. “La muerte como separación

de lo físico y el tema de contacto con la piel. Sensación de abrazar al esqueleto. Sensación de pérdida pero también de conexión en la muerte con las personas que ya no están con nosotras”.

Otra participante empieza diciendo que se puede emocionar y que agradece muchísimo este día, que no se lo esperaba así, dice que cree que nadie. “Acabo de perder a mi tía que la quería mucho y agradezco poder compartirla con vosotras”. “He representado dos manos porque tanto mi tía como mi madre que ya no están me han acompañado y guiado de la mano”. “Las piedras significa que son las piedras porque construimos juntas el camino”. Otra participante comparte que “he representado la diversidad de la exposición, y he pensado en varias personas, riqueza y diversidad, representada en diversos colores y texturas, todo vale porque todo tiene una riqueza, la vida tiene todo eso unas veces más bonito que otras”.

“Hablando de las ancestras he hecho como una maceta en forma de vientre, acariciando el vientre me ha gustado mucho hacerlo, agradezco mucho este espacio también porque lo he disfrutado mucho acariciando el vientre”.

“Tras ver el video lo que se me ha venido a la mente es el único momento que recuerdo de mi abuelo, en la naturaleza, las dos piedras rojas somos mi abuelo y yo y me ha gustado poder usar este espacio para canalizar mi recuerdo”.

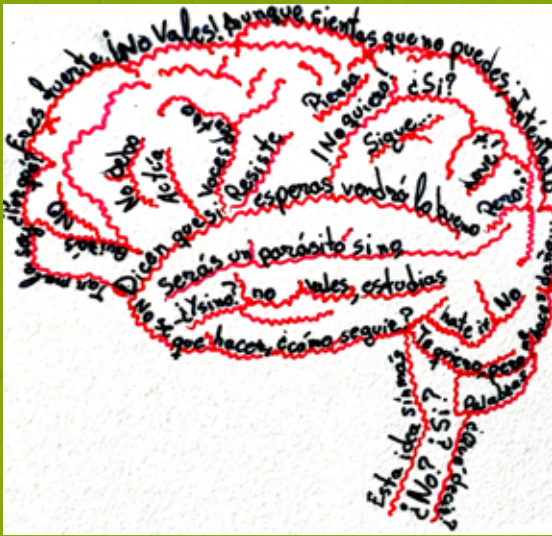
“Mi abuelo contacto, afecto transmitido a través de un contacto de manos, intergeneracional mano grande, mano pequeña el proceso me ha encantado por el contacto constante de las manos”.

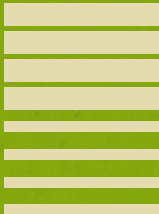
“Carpe Diem, para mí no es una frase convencional. Nadie dijo que fuera fácil la vida y nos levantamos y nos caemos continuamente. Yo me he podido morir unas cuantas veces”. Se emociona al compartir. “Me he podido morir varias veces, mi madre falleció y he intentado salvarla. La frase es muy importante, no puedes dejar el tema de afectos y querer para mañana. Aunque es una frase que se puede decir a la ligera pero tomar conciencia de su importancia es muy importante. Llevar la frase a mi presente”.

Terminamos agradeciendo de corazón su visita e implicación en el taller e invitando a celebrar la vida compartiendo guayabas, pithayas, huesitos de santo, dulces y guacamole que habíamos situado en el altar para compartir con ellas.

SESIÓN 5: LA TRASCENDENCIA, LA VIDA Y LA MUERTE DESDE LA CULTURA Y LA MEMORIA.

DESCRIPCIÓN	Abramović, completamente desnuda, interactúa con un esqueleto mediante ejercicios de respiración y suaves movimientos. Al estar situados ambos en posición decúbito supino, uno encima de la otra, y gracias al temblor de las inhalaciones y exhalaciones de la propia artista, los huesos adquieren vida. Abramović nos introduce en una metáfora visual y nos encara a ese espejo al que todas en algún momento nos enfrentaremos: a la temporalidad y a la muerte. La artista comparte una visión de la muerte alejada de todo carácter negativo, sino entendiéndose como parte de la vida misma. Como afirma Yolanda Peralta Sierra, Abramović muestra la indisoluble relación de la vida y la muerte: una no existe sin la otra, van de la mano, en convivencia permanente, en ese ritmo acompasado. Así la experiencia de la vida convive con la experiencia de la muerte, propia y ajena. La certeza de esta última le da sentido a la vida. Reflexionar sobre la muerte le da valor a nuestra existencia. (Texto en sala)
TEMÁTICA	Vida y muerte como parte del ciclo vital y cultural.
OBJETIVOS	Reflexionar sobre la trascendencia, la vida y la muerte. Tomar conciencia de cómo respirar es la conexión con la vida. Reflexionar y vincular la obra de Marina Abramovic en el diálogo de la vida y la muerte desde la memoria de nuestras ancestras y ancestros. Tomar conciencia sobre la influencia de la tradición cultural en nuestra concepción de la muerte.
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	Marina Abramović Marina Abramović Cleaning the Mirror II (1995) Videoperformance 14' 35" Colección Fundación Otazu
PROPUESTAS DE CREACIÓN	Taller en sala: Bienvenida a las participantes y agradecemos su participación en este espacio. Se comienza con un ejercicio de conciencia corporal con atención a las manos, primero las frotamos, luego las usamos para masajear distintas partes del cuerpo. Finalizamos con la toma de conciencia de la respiración con las manos en el pecho y abdomen. En la mesa de materiales enseñamos las pastas de modelar y sus posibilidades de manipulación y se disponen a la parte de creación que se lleva a cabo en absoluto silencio y concentración. El cierre del taller y el compartir se hace invitando a las participantes a situar sus obras en el altar de muertos situado en la sala. Finalmente invitamos a que cada una comparta una palabra como despedida.
MATERIALES Y RECURSOS	Pastas para modelar, plásticos, palillos, materiales variados para collage como piedrecitas, cuerdas, adhesivos, papeles variados, etc ... Altar de muertos inspirado en la tradición mexicana con calaveras, flores y comida

**RECONOCER EL
CUERPO DE FORMA
COMPASIVA CON EL
DIAGNOSTICO DEL
PARKINSON
ASOCIACION DE
FAMILIARES DE
ENFERMOS DE
ALZHEIMER, GRUPO
PARKINSON, AFA
ALCALÁ.**

identificar y expresar emociones desde sus sensaciones corporales a través de recursos artísticos, para reconocerse de forma compasiva dentro del proceso de asimilación de padecer una enfermedad crónica.

En esta ocasión, nos visitan un grupo de adultos que pertenecen a una asociación de personas con enfermedad de Parkinson, de reciente diagnóstico, acompañados por profesionales del centro.

Les damos la bienvenida al espacio de Conde Duque presentándonos como equipo e informándoles sobre qué fases se compone la experiencia en arteterapia.

Se invita al grupo a que recorran la exposición de forma libre durante 10 minutos, para después reunirnos frente a la videoperformance de la artista Regina José Galindo, titulada Let's Rodeo (2008).

Esta pieza es una performance realizada por la propia artista durante una residencia artística en Texas, EE. UU. donde se observa a la protagonista subir a un toro mecánico, realizando esta acción en repetidas ocasiones, cae y vuelve a montar el toro, hasta que al final se retira de la escena, cansada. Se puede observar en la pieza, como el cuerpo de la artista resiste al dolor causado por el caer y levantarse, para montar al toro nuevamente, una y otra vez durante 55 minutos. La artista es de Guatemala y siendo latinoamericana y mujer, se sitúa un espacio muy tradicional y masculino, por lo que la acción la presenta en una postura empoderada, donde mira de frente sus miedos representados en ese toro, montándolo hasta volver a caer y seguir resistiendo a ello.

Finalmente, tal y como asegura la comisaria Blanca de la Torre: El trabajo de Regina José Galindo explora el cuerpo como espacio poético-político para desmantelar simbólicamente la(s) violencia(s) de los engranajes hegemónicos. (texto extraído de dossier)

Esta pieza se escogió especialmente para el grupo asistente por su mensaje de resistencia, perseverancia y empoderamiento ante la adversidad, representado desde la acción corporal de la artista, al caerse y volver a levantarse.

Después del recorrido por la Sala de Bóvedas, les invitamos a tomar asiento frente a la obra para observar, poniendo atención sobre lo que perciben durante la visualización de la acción y qué sensaciones les produce o qué pensamientos surgen.

Posteriormente, damos inicio al diálogo con la obra, sin comentarles el contexto de la acción, para invitarles a dialogar desde las siguientes preguntas: ¿Qué sensaciones me transmite lo que veo? ¿Qué tiene de disidente o resistente la pieza? ¿Puedo ver algo de mi reflejado en ella? Y, el lugar donde se desarrolla la acción ¿qué nos dice?... Destacan el acto de subir y bajar del toro mecánico, la perseverancia que eso significa. Se fijan también en la postura corporal de la artista, que se visualiza más cansada a medida que pasa el tiempo. También destacan el rol de la mujer y cómo cada día deben luchar contra un sistema que no las reconoce como sujetas de derechos.

TALLER DE ARTETERAPIA:

Pasamos al espacio de taller de creación e iniciamos con ejercicios de respiración y atención al cuerpo, todos y todas las asistentes participan de este espacio, incluyendo a las profesionales que les acompañan.

En el momento de creación, presentamos la diversidad de materiales de los que disponen e indicamos que tienen la libertad de escoger y elegir el tamaño de papel, para ello utilizan trozos de papel continuo. Gran parte del grupo prefirió trabajar en un soporte de tamaño mediano y tres personas escogieron trabajar en pequeño formato, a pesar de darles la po-

sibilidad de hacer algo más grande, esto se debe a facilitar la movilidad y dar espacio a la expresión desde sus cuerpos.

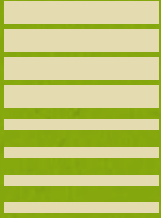
Posteriormente, se sentaron divididos en dos mesas y una de las participantes quiso trabajar en el suelo.

94

En las obras, se pueden visualizar palabras, formas fluidas, colores intensos, rostros expresivos y discursos sobre el rol de la mujer en la sociedad actual.

Al momento del cierre, compartieron parte de su recorrido a través de la obra de Regina y la relacionaron a sus propias experiencias, manifestando sentirse a gusto y feliz en el espacio “a pesar de no entender nada” como menciona uno de ellos, y otros en cambio pudieron efectivamente relacionar la obra con su estado actual de asimilación de su enfermedad a través de la resistencia mostrada por la artista que caía y se levantaba: “como nosotros al inicio de nuestra enfermedad” compartió uno de los visitantes. Se refleja en uno de los trabajos la representación gráfica de una escalera de color verde, mencionando que es por “la esperanza dentro de este proceso de asimilar su enfermedad”. Asimismo, señalaron: “si tenemos una enfermedad tampoco nos vamos a poner tristes”. En este caso, mencionamos que hay que validar todas las emociones que surjan, invitándoles a la autocompasión dentro de su proceso de asimilación de padecer una enfermedad crónica. Algunas de las participantes se enfocaron en el discurso de la artista, representando elementos dialogados de la obra, por lo que en este caso no logró conectar con su proceso de asimilación de padecer enfermedad crónica, sino más bien desde el rol de la mujer en el contexto adverso y patriarcal.

Finalmente, las profesionales compartieron similitudes en mostrar la fluidez como elemento principal dentro de su expresión plástica, tanto en la utilización de la palabra como en las figuras representadas.

SESIÓN 6: RECONOCER EL CUERPO DE FORMA COMPASIVA EN EL DIAGNOSTICO DEL PARKINSON

DESCRIPCIÓN	<p>Durante una estancia en Texas (EEUU), Regina José Galindo se sube a un toro mecánico, típico en las atracciones de feria, durante una hora y media con el objetivo de intentar domarlo. A través de esta acción imposible de llevar a cabo se pone sobre la mesa toda una serie de preocupaciones habituales en la artista, como es el caso de las consecuencias del heteropatriarcado, la opresión a las comunidades indígenas o la lucha contra el poder colonial. Tal y como asegura la comisaria Blanca de la Torre: El trabajo de Regina José Galindo explora el cuerpo como espacio poético-político para desmantelar simbólicamente la(s) violencia(s) de los engranajes hegemónicos.</p> <p>(Texto de sala)</p>
TEMÁTICA	<p>En este taller se facilitará un diálogo desde la obra de Regina José Galindo ligándose con la situación actual que padecen los pacientes de Parkinson a mediana edad: conceptos como la resiliencia, la paciencia, la resistencia, la asimilación y la perseverancia son claves a la hora de abordar la experiencia desde el arteterapia: reconocer este nuevo cuerpo que se mueve a propia voluntad.</p>
OBJETIVOS	<p>Identificar y expresar emociones desde sus sensaciones corporales a través de recursos artísticos para reconocerse de forma compasiva dentro del proceso de asimilación de padecer una enfermedad crónica.</p>
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	<p>Regina José Galindo Regina José Galindo Let's rodeo (2008) Videoperformance 55' 20"</p>
PROPUESTAS DE CREACIÓN	<p>Taller en sala: Damos la bienvenida a los y las participantes y agradecemos su asistencia a este espacio.</p> <p>Taller en sala: Damos la bienvenida a los y las participantes y agradecemos su asistencia a este espacio.</p> <p>Proponemos un breve momento de presencia en nuestro cuerpo a través de un ejercicio de respiración consciente, conectándolo con lo dialogado en la sala..</p> <p>Presentamos los materiales y explicamos la actividad a realizar, en donde hacemos entrega de un trozo de papel continuo y ceras de colores, e invitamos a que exploren los movimientos corporales que surjan al interactuar con estos recursos artísticos.</p> <p>A medida que van terminando de realizar su trabajo creativo, colocan su obra en vertical en un espacio que ha sido preparado con antelación: paneles blancos.</p> <p>Cierre de la actividad: Invitamos a compartir sus apreciaciones durante toda la experiencia o parte de ella.</p> <p>Agradecimiento por su asistencia, su entrega y confianza durante la actividad.</p>

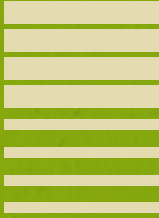
MATERIALES Y RECURSOS

Papel continuo, ceras de colores, rotuladores, folios blancos, altavoz, música ambiente.

En sala: 15 sillas.

En taller: 4 mesas, 15 sillas, altavoz, móvil con app música ambiente.

**“CONECTAR CON LO
QUE NOS CONTIENE”
A TRAVÉS DE LA OBRA
DE TERESA CORREA.
ESPACIO DE IGUALDAD
DE VILLAVERDE BAJO.**

El Espacio de Igualdad Clara Campoamor forma parte de la red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, servicio público especializado en la promoción de la igualdad a través de la sensibilización y concienciación ciudadana; el empoderamiento de las mujeres; y la prevención, detección y reparación de la violencia machista. Referencia de la página Web: <https://www.madridcultura.es/entidad/611/espacio-de-igualdad-clara-campoamor-villaverde>

La mayoría de las personas expresan que nuestra experiencia de vida es mediada por aquello que creemos y sentimos que somos, por aquellos tesoros que reconocemos en nosotras mismas y lo que hace que seamos quienes somos, en ocasiones nuestro contenido tiene que ver con las experiencias que hemos vivido, las creencias que tenemos, las personas que nos rodean y por la cultura de la que somos parte.

Cada contenido es único e intransferible, lo construimos y lo alimentamos a cada momento no solo de las cosas buenas que nos integran sino que también de las cosas que sentimos que no son tan buenas, esas son las que queremos borrar y sin embargo también son parte importante.

A nuestro encuentro llegan 9 mujeres, 7 de ellas participantes del espacio de Igualdad y 2 profesionales. Para esta sesión la invitación es a conectar con lo que nos contiene a partir de la obra de Teresa Correa, poder reconocer esos elementos que habitan en nosotras y expresar aquellos hallazgos a través de un objeto artístico personal.

El grupo llega unos minutos tarde, se da la bienvenida al espacio reconociendo la importancia de la historia del lugar y la conexión que tiene con la línea de la exposición a visitar, reconociendo las experiencias que se desarrollan y del entorno que las habita, planteando la relación de contenedor y el contenido, de lo que se experimenta en un lugar determinado y la relación que ello plantea con nuestra propia historia.

Es de resaltar que al inicio se menciona que una de las participantes sufre de sordera por lo que adecuamos el taller para que ella nos escuchara adecuadamente en los distintos espacios.

En el ingreso a la sala de bóvedas se invita a reconocer aquello que contiene este lugar tan particular y como aquellas prácticas que se dan en el interior hacen parte de un todo, de una experiencia que me permite habitarlos a nosotras mismas. Se deja que recorran la expo de forma libre para después reunirnos frente a una obra, en este caso ha sido escogida la videoperformance de la artista Teresa Correa titulada Desmesurada-mente (2015) en esta parte se demoran más de lo pactado por lo que hay que recurrir a que se sitúen en el espacio a profundizar. Se disponen las sillas de tal manera que rodeen e incluyan los bustos ubicados frente a la pieza audiovisual para así integrar a estas participantes anónimas dentro del discurso. Se ubican en las sillas y comienzan a comentar lo que creen que está queriendo decir la artista, anclando al discurso crítico en contra del racismo y la igualdad de género y a su vez potenciando la mirada desde sus propias experiencias.

Surgen comentarios frente al diálogo con la obra como: “a mi me contiene un tesoro que solo yo puedo reconocer”, “Nos miden por lo que producimos y consumimos” “En la muerte todos somos iguales, ninguno tiene más que otro” “Es hora de que a la mujer no se nos siga considerando menos que otras personas”, a estas reflexiones se suma la voz de un visitante que deriva por la exposición que escucha las intervenciones y reflexiones de las participantes a lo cual suma: “Para reconocer como clasifican a los seres humanos no hay que irse tan lejos, en todas las dictaduras, en las guerras mundiales y hasta en holocausto siempre nos han medido como objetos, para reconocer si valemos o no la pena, siempre nos miden por el tamaño de nuestro craneo, para revisar si somos o no tan inteligentes como el grupo opresor”.

DINÁMICA DE TALLER: “CONECTAR CON LO QUE NOS CONTIENE”

100

Pasamos al espacio de taller de creación y se inicia con ejercicios de respiración y atención al cuerpo, como caminar por el espacio y situarnos lo que nos lleva a preparar nuestra mente y nuestra presencia. Todas las asistentes participan de este espacio: se propone un ejercicio corporal sobre el equilibrio y la confianza, para ello debían tomarse de las manos y estirar los brazos hacia atrás de a poco y mirándose a los ojos con su compañera. Ejercicio por parejas y cambiando de pareja, reconociendo la importancia del otro para no caer y de sí misma para sostenerse y sostener a otra persona.

En la parte de creación se dispusieron diferentes materiales con los que las participantes pudieran materializar sus contenedores, los cuerpos que habitan o las manifestaciones físicas que contienen parte de ellas, reconocen los materiales que podrán utilizar para hacer su obra y van escogiendo para luego pasar al momento de experimentar y que salga a la luz el contenedor que me sostiene o lo que me contiene.

Se dispuso una mesa común donde cada una podía sentarse y crear donde mejor se sintiera, cada cual hizo su trabajo concentradas tanto las participantes como las profesionales que las acompañaban.

- Se invitó a disponer sus creaciones acompañadas de palabras que significaran o tuvieran resonancia para ellas sobre una mesa común para que sintieran apoyo grupal y contención de su obra. Las participantes presentaron sus obras y comentaron sobre su proceso de creación y estas son algunas de las frases más significativas “Gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresarme” su objeto es una caja abierta en donde tiene depositadas palabras como: mujer, alegría, creación, Arte, entre otras.

- Una de las participantes realiza un corazón y encima de este pega palabras significativas como amistad y menciona que “tiene mucho amor para dar a los demás”.

- “yo que soy muy simple he realizado una cesta...” comenzando el compartir se coloca en una postura de inferioridad frente a las demás, empujándose su figura al decir que era simple. “He puesto palabras como volver porque quiero ser la misma que fui, la que se perdió en el camino. Teatro porque se ha vuelto importante en mi vida, también he puesto estudio y arte por lo que estamos compartiendo aquí”.

- “He hecho una muñeca que al estar embarazada y dar a luz queda vacía, me siento bien que esté ahí” “luego que me lo sacan siento que me falta algo” “es que me siento vacía” creo que aquí se visualiza un gran ejemplo del apego y desapego, en este caso la participante se siente vacía luego de ese desapego corporal con su propio hijo y se refleja además que posteriormente cuenta que se encuentra embarazada y que tiene dos hijos pequeños de 2 y 3 años.

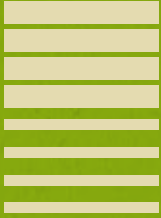
- “Un cuenco vacío donde cabe todo y donde son bienvenidos todos” “esto es un tatuaje, se llama enzo y me deja en un estado abierto”.

- “He intentado representar a mi sobrina que tiene 9 meses, se encuentra sentada porque está aprendiendo ya a andar y todo” “sí me gustaría hacer teatro”.

- Profesional: “yo también soy un contenedor más y he puesto la palabra pienso para representar un poco la sociedad en la que vivimos, me encuentro en un proceso de cambio en donde tenía un lugar fijo y estable y ese contenedor refleja lo que la sociedad espera de mí... no era solo un contenedor pensante sino quizás más cosas y que tenía que darle el mismo valor en mi vida pues yo también lloro, amo, tiemblo, respiro... poner en valor cualidades de mi misma, como personas y como ciudadanas”. son algunas preguntas que surgen ¿Qué quiero de mí? ¿Qué espero yo de mí? “Hace dos años no hubiese pensado así”.

Se recogió la intervención de cada una de las participantes, sumando el agradecimiento por su participación, por su confianza e interés en la sesión y se les invitó a valorar y reconocer sus creaciones y sus obras como grandes tesoros.

101

SESIÓN 7: “CONECTAR CON LO QUE NOS CONTIENE”

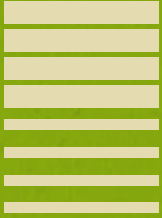
102

DESCRIPCIÓN	<p>Teresa Correa (Gran Canaria, 1961) es una artista visual con una estética singular por su mirada contemporánea sobre acontecimientos del pasado, y sus prácticas de investigación en torno a la arqueología. En sus obras emplea vestigios humanos, a los que da entidad artística y convierte en piezas con narrativas que cuestionan los preceptos de la ciencia.</p> <p>Teresa Correa (Gran Canaria, 1961) es una artista visual con una estética singular por su mirada contemporánea sobre acontecimientos del pasado, y sus prácticas de investigación en torno a la arqueología. En sus obras emplea vestigios humanos, a los que da entidad artística y convierte en piezas con narrativas que cuestionan los preceptos de la ciencia.</p> <p>Desmesurada-mente (2015) tiene como punto de partida una fotografía que se puede ver actualmente en el Museo Canario (Museo de Antropología y Prehistoria) de Las Palmas (España), en la que se descubre en el mismo lugar y con casi los mismos elementos al Doctor Verneau, famoso médico y antropólogo francés (1852-1938) que durante años se dedicó al estudio en Canarias de los restos esqueléticos de la población aborigen. Entre otras teorías, hoy supuestamente refutadas, indicaba que el tamaño del cerebro se relacionaba con la capacidad intelectual, conclusión a la que llegó a través de cálculos y mediciones específicas. Estas teorías le llevaron a afirmar, entre otras cosas, que el cerebro de la mujer y el del africano son más pequeños y, por tanto, son menos inteligentes que el hombre blanco. Con Desmesurada-mente (2015) la artista expulsa al Doctor Verneau y se pone en su lugar. Esta acción pone en evidencia los discursos patriarcales, androcéntricos y racistas que justifican y reeditan las actitudes de discriminación y desigualdad en el presente.</p> <p>Teresa Correa, quien lleva más de veinte años analizando las colecciones de los museos de antropología e historia, propone un diálogo entre el vídeo -entre ella misma- y tres bustos de mujeres del siglo XIX procedentes del Museo Nacional de Antropología. A través de este sencillo gesto, la artista por un lado cuestiona la obsolescencia de la teoría racial y, por otro lado, restituye la dignidad que la ciencia del s. XIX le arrebató a dichas mujeres, quienes fueron denigradas y circunscritas a un estrecho espacio cuyos límites aún siguen siendo muy difíciles de superar.</p>
TEMÁTICA	<p>Lo que nos habita, como proyectamos lo que somos en nuestro contenedor hacia el exterior. Todos somos un contenedor ¿Cómo es tu recipiente ? ¿Qué de ti contiene esta vasija? ¿Cuánto de ti cabe allí?</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> · Explorar los refugios que se habitan y todo aquello que nos contiene a partir del acercamiento a la obra Desmesurada - mente de Teresa Correa. Reconocer las sensaciones que la obra de Teresa Correa les evoca a los y las participantes permitiendo conectar con la acción propuesta por la artista. Conectar con lo que nos contiene a partir de la obra de Teresa Correa para crear un objeto artístico ligado a cada experiencia personal. Trabajar con cuencos y vasijas como metáfora

<p>OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA</p>	<p>Teresa Correa, Desmesurada-mente 2015 Video performance</p>
<p>PROPUESTAS DE CREACIÓN</p>	<p>Se dispondrá en cada mesa folios e imágenes de la obra de Teresa Correa la cual acompañará al participante durante todo el encuentro y se les solicita a manera de trabajo individual que la observe, reconozca en sí mismo las sensaciones que esta obra le evoca y que se permita conectar con la acción propuesta por la artista pensando y reflexionando acerca de: ¿Si mi cuerpo es un contenedor, Qué tipo de contenedor sería? ¿Qué contiene?.</p> <p>Se les invita a hacer un boceto del contenedor (opcional) a escribir palabras o frases que den posible respuesta a ¿Qué es lo que contiene mi contenedor? desde una perspectiva libre sin juzgar bueno o malo solo reconozco y dejo fluir aquello que reconozco en mí. Es importante darle cabida a aquello que identificas que no quieres que esté dentro de tu contenedor.</p> <p>Las personas participantes podrán elaborar su propio contenedor.</p> <p>Recorta las palabras o frases e introducelas en tu contenedor, podrán disponer de todo aquello que escribieron o podrán escoger lo que quieren dejar dentro o quieren dejar salir o aquello que no quieres que esté dentro.</p> <p>Cierre de la actividad y compartir.</p>
<p>Materiales y recursos</p>	<p>Plastilina profesional gris, pasta FIMO de colores, hilos variados y lanas, bisutería, hojas de papel blancas, cintas de colores, piedritas, recorte de palabras de revistas, tijeras, adhesivos y material variado</p>

104

HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE ESPACIO DE IGUALDAD LOURDES HERNANDEZ DE CARABANCHEL. RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

El grupo es recibido dentro del recinto de Conde Duque por las bajas temperaturas, les damos una cálida bienvenida a cada una por acompañarnos en este día frío de otoño y nos presentamos como equipo, explicando de forma general de qué tratará la actividad a la cual han sido invitadas.

Ya dentro del inmueble y bajando a la sala, llegamos a la entrada de la exposición en donde se logra escuchar el sonido de una de las primeras obras, invitando a descubrir que ocurre allí dentro.

Inicialmente, les invitamos a recorrer la exposición de forma libre para después reunirnos frente a una obra en particular, en este caso ha sido escogida la video performance de la artista Shirin Neshat, *Anchorage* (1995). Logramos observar como una de las participantes, antes de tomar asiento y profundizar en la obra de Shirin, se queda frente a esta pieza y la observa muy de cerca, su atención estaba centrada en la obra, escuchando el canto y poniendo énfasis en los movimientos corporales de la acción performática, los cuales replicaba de forma sutil.

La obra presenta a la artista en diversos planos: en solitario y vestida completamente de negro, con atuendos tradicionales del medio oriente, sus manos, pies y rostro se encuentran descubiertos y el espacio en el que se halla realizando la acción está completamente en tono negro. La luz presente en la toma sólo la ilumina a ella, y es de temperatura cálida, destacando sólo las partes del cuerpo descubiertas. La acción comienza con la artista cantando a un ritmo suave y moviéndose en círculo, luego comienza a rezar y se detiene, posicionándose de frente al espectador. Realiza unos movimientos como si estuviese orando, moviendo las manos hacia arriba y luego abajo, para pasar a estar completamente en el suelo, arrodillada. Finalmente, la pieza termina cuando la artista se levanta y tiene un revólver en su mano, lo sitúa de frente y dispara en dos ocasiones hacia el espectador. A través de su pieza *Anchorage*, podemos ver la dualidad de lo visible e invisible en lo minimalista que es la obra, el cuerpo como principal protagonista y objeto aparece y desaparece, posible por la luz y el fondo negro donde ejecuta la acción, que culmina al hacer visible esta figura desde el acto de disparar.

Seguidamente, invitamos a visualizar la pieza sin conocer su contexto o razón de ser, reflexionando así desde sus percepciones personales y sobre qué les está diciendo la obra sobre mi mismas.

Invitamos al grupo a compartir sus apreciaciones referentes a la artista y su acción. Algunas de las preguntas para iniciar el diálogo fueron: ¿Qué tiene de disidente o resistente la pieza? ¿Qué temáticas de la vida puedo relacionar con la obra? Y el lugar donde se desarrolla la acción ¿qué nos dice?

Una de las participantes destaca cómo aparece y desaparece mientras se mueve y baila. Otra visitante dice que al inicio comienza con un ritmo suave y acogedor para luego terminar en un disparo directo al espectador. También hacen referencia a su vestimenta, que relacionan con la cultura musulmana, y les lleva a pensar en la represión que viven las mujeres en estos territorios que, a su vez, logran relacionarlos a su propio entorno cercano.

TALLER DE ARTETERAPIA:

Al llegar al espacio de taller y con las reflexiones extraídas por el diálogo con la obra, les invitamos a participar de un ejercicio corporal y de respiración, participando tanto las visitantes como el equipo facilitador. Al realizar el ejercicio de equilibrio, no tuvieron problemas en relajarse y dejarse llevar en conjunto con su compañera, lo que refleja gran confianza entre las integrantes del grupo.

Posteriormente, la propuesta para la presentación de materiales se hace destapando las

mesas cubiertas con telas, para facilitar la sensación de sorpresa. Comienzan a observar los materiales y una de las participantes reconoce de qué tratará la actividad, pues menciona que ha visto series de misterio en donde utilizan la tinta invisible. Efectivamente se alude que de eso tratará la actividad así que se explica que escribirán lo que ellas quisieran que se hiciera visible. Para ello aplican tinta invisible (jugo de limón) dejando que seque al aire o acelerando el proceso con el calor de la llama de una vela, para luego hacer visible lo escrito.

Seguidamente, les invitamos a otra mesa para presentarles nuevos materiales, los cuales deben responder desde la creación de un objeto artístico, complementando la frase que se encuentra aún invisible.

Después de este recorrido, toman asiento y trabajan juntas en una mesa grupal. Dos de las participantes iban creando a medida que conversaban entre ellas sobre cosas de la vida cotidiana. Una de las participantes, que se encontraba al costado de una de nosotras, estaba en silencio, muy concentrada trabajando, se veía que estaba muy involucrada en todo el proceso. El resto de las participantes trabajaron en sus objetos de forma continua y en ocasiones, entraban en la conversación con sus compañeras.

Durante el cierre, les invitamos a presentar sus obras y comentar sobre su proceso frente a la experiencia de creación. En este grupo, se visualizó a modo general, la falta de un lugar donde expresar o hablar de su día a día, pues el compartir se extendió más del tiempo planificado, aún así se reconoce este espacio como un lugar para la escucha interna y externa, respetando los tiempos de cada persona. Algunas visiones se dirigieron a un tema del cual no se habla mucho en lo cotidiano, el suicidio, destacando como se han elevado las cifras, en adolescentes principalmente, y consideran además que esta problemática es invisibilizada. Una de las participantes agrega que esto sucede por temor a los prejuicios que hay sobre la gente que sufre depresión, una de sus compañeras le responde destacando que de todas formas hay que hacer visible el dolor, para que se conozca la problemática antes que este termine de forma trágica. Otra de las participantes, comenta que la experiencia con la obra y el momento de creación la hicieron ponerse en la situación de cuando se vive un problema grande, hay día y noche, luz y oscuridad, y que había vivido una situación así en el pasado. Otra de las visitantes, comparte con el grupo una frase de El Principito: “lo esencial es invisible a los ojos”, y la relaciona desde lo que guardan las personas en su interior, lo cual es invisible al ojo ajeno, una parte buena y una mala, esta última relacionándola a las cargas y malas experiencias vividas, una: “sensación de vacío, de la nada”. Una de sus compañeras destaca su proceso como formas de resistir, mencionando las fuerzas que tiene actualmente y que aún sigue recuperando, valorando el esfuerzo que conlleva todo su proceso, pues es un trabajo diario: “lo que saco, lo que no saco”, refiriéndose nuevamente a lo de adentro y lo de afuera, finalizando además con la frase: “este año he decidido hacer muchas cosas para mi sola”. Otra de las mujeres, comenta que la acción de la artista la llevó a recordar a su abuela, como el acto de rezar la conecta con su antepasada: “escucharla me relajaba mucho”. Por último, una de las visitantes comparte su proceso, mencionando los límites y las cargas que llegan en la vida.

Finalmente, destacamos las palabras escogidas para hacerlas visibles en este espacio de creación y escucha: “vivir y sobrevivir”; “lo esencial es invisible a los ojos”; “ausentes, perderse, fantasía, ilusionar”, “me siento normal”; “ingobernable; diversidad” y “el arte llega donde las palabras no”. Para las palabras, se utilizó tanto la técnica de la tinta invisible como la utilización de palabras recortadas de revistas y en algunos casos, reescribieron encima con marcadores, mostrando así el concepto seleccionado.

Para cerrar y despedirnos de esta gran experiencia y de la confianza del grupo, comparti-

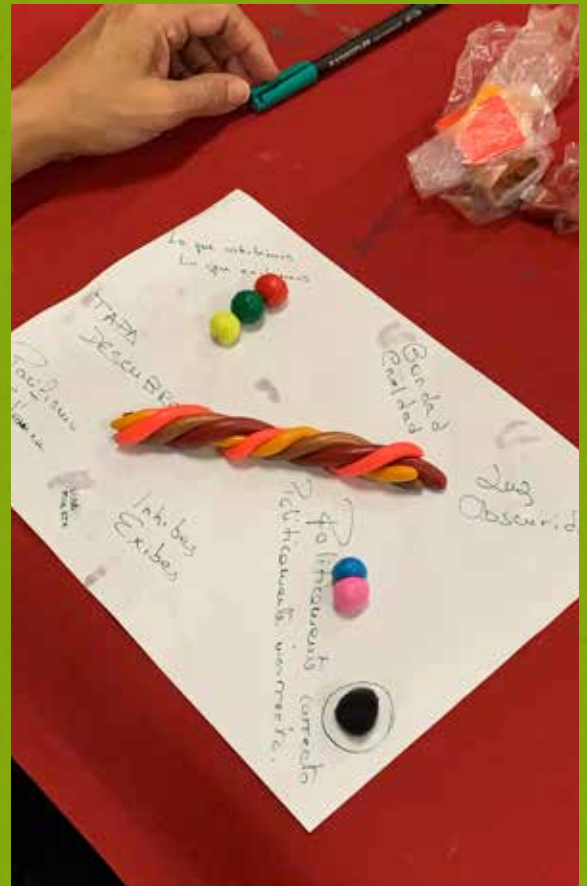
mos una frase de El Principito, como respuesta a la sesión: “quítame los gusanos, los gusanos no son tan bellos, aunque déjame varios en el tallo para poder conocer a las mariposas” le dijo la flor al Principito. El relato presenta una metáfora que invita a apreciar tanto los momentos oscuros como luminosos, pues ambos son necesarios en nuestra formación como seres humanos, y que a pesar de las circunstancias, estos momentos demuestran la fuerza que traemos dentro y que no sería visible sin haber sobrevivido a la dificultad.

SESIÓN 8: HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE

DESCRIPCIÓN	Como suele ser habitual en su producción artística, Neshat aborda la complejidad de los códigos sociales, culturales y religiosos de las comunidades musulmanas y, especialmente, la dimensión sociopolítica y psicológica de la mujer musulmana. A través del uso del contraste -blanco/negro, luz/oscuridad, amabilidad/agresividad- la artista rompe con ciertas representaciones estereotipadas del Islam y permite la aparición de nuevas lecturas. Neshat aparece en el vídeo improvisando canciones propias del folclore iraní mostrando únicamente sus pies, manos y rostro hasta que, de repente, la apacible escena se rompe. (texto en sala)
TEMÁTICA	Perspectiva feminista a través de la obra de Shirin Neshat, desde lo visible e invisible.
OBJETIVOS	Conectar con lo visible (lo que muestro) y lo invisible (lo que oculto) a partir de la obra de Shirin Neshat, para crear un objeto artístico ligado con sus experiencias personales.
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	Shirin Neshat Anchorage (1996) Videoperformance 4' Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes
PROPUESTAS DE CREACIÓN	<p>Taller en sala: Damos la bienvenida a los y las participantes y agradecemos su visita en este espacio.</p> <p>Taller en sala: Damos la bienvenida a los y las participantes y agradecemos su visita en este espacio.</p> <p>Proponemos un breve momento de presencia en nuestro cuerpo a través de un ejercicio de respiración consciente, anclado a lo dialogado anteriormente.</p> <p>Con los materiales asignados se invita a que exploren y escuchen los movimientos corporales que surjan al interactuar con los recursos artísticos integrando cada consigna según obra abordada.</p> <p>Utilizan tinta invisible a base de limón, con la que plasman reflexiones en torno a la experiencia, para ello se necesita mechero y velas, El calor hace visible el mensaje oculto en el papel.</p> <p>Comparten sus apreciaciones sobre la experiencia y qué palabras escogieron para hacer visibles en este espacio de creación.</p>

**MATERIALES
Y RECURSOS**

Lápices diversos, folios, tinta china, carbón, limón, pinceles, vela, altavoz, mechero, limón.
En sala: 20 sillas.
En taller: 5 mesas, 20 sillas, altavoz, móvil con app música ambiente, cuenco tibetano.

“EMPODERAMIENTO Y MIRADA CRÍTICA A LAS IMPOSICIONES DEL PATRIARCADO”.

Sesión con un grupo del Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal a través de la obra de Itziar Okariz

El Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal forma parte de la red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, servicio público especializado en la promoción de la igualdad a través de la sensibilización y concienciación ciudadana; el empoderamiento de las mujeres; y la prevención, detección y reparación de la violencia machista. Referencia de la página web: <https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Espacios-de-Igualdad/?vgnnextfmt=default&vgnnextchannel=3392f6d322aaa-710VgnVCM2000001f4a900aRCRD>

A lo largo de los años y de nuestras vidas hemos conocido algunas acciones e imposiciones tanto sociales como culturales del “deber ser”, “deber sentir”, “deber hacer” y “deber permitir”, es desde allí que, como mujeres, nos permitimos reconocer aquellas imposiciones que se han establecido como propias desde hace unas cuantas décadas. Se nos ha impuesto un molde estandarizado donde nuestras particularidades no cabrían, se nos han impuesto reglas que no necesariamente nos representan, se nos obliga a pensar, vestir y ser de una manera determinada. Para esta sesión y siguiendo con las propuestas de la exposición Desobediencias y Resistencias como provocación para el reconocimiento de pequeñas acciones que nos permiten la búsqueda de identidad propia y un marco sororo y comprensivo de la mujer actual, pretendemos crear una invitación a romper con aquellos esquemas impuestos y darle resignificar quienes somos y cómo vemos nuestra vida y el mundo actual.

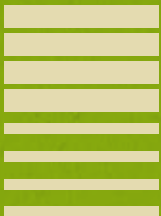
Desde el reconocimiento de la propia voz y siguiendo con la acción contundente y potente que desarrolla la artista Itziar Okariz a través de su obra Mear en espacios públicos y privados (2000-2004) proponemos para esta sesión desarrollar un encuentro que nos permita el empoderamiento y mirada crítica a las imposiciones del patriarcado, brindando la posibilidad de mostrar cómo las mujeres desde un modelo dado pueden tener una mirada crítica, empoderarse y romper las desobediencias civiles impuestas por el patriarcado como lo hace la artista en su obra.

Para esta sesión se les dio la bienvenida a 7 mujeres, 6 participantes del espacio de igualdad y 1 profesional acompañante quienes antes de iniciar piden ir al baño, acto que aprovechamos para articularlo con la acción central de la propuesta del taller.

Se da la bienvenida al grupo en el patio central hablando de la historia del lugar y la relevancia que tiene el espacio y su relación directa con acciones netamente masculinas donde la figura de la mujer ha sido invisibilizada, se logró conectar con la acción que hila y da alusión a la exposición, con Rosa Parks quien se niega a ceder el asiento a un hombre blanco en un autobús en Alabama Estados Unidos en 1960, teniendo este “pequeño acto” valiente y a la vez tan contundente, permite la apertura para reconocer cuáles son esas imposiciones sociales y culturales que nos rigen a nosotras las mujeres por parte del patriarcado. De esta manera se va enlazando desde el inicio la temática central de la sesión.

Al ingresar a la sala de bóvedas se invita a las participantes que recorran la sala de forma libre para después reunirnos frente a una obra, en este caso ha sido escogida la videoperformance de la artista Itziar Okaris y su obra Mear en espacios públicos y privados (2000-2004). Al no encontrarse completa la pieza audiovisual en la sala de exposiciones por problemas de derechos de autor, se decide mostrar completa en la sala polivalente que es el espacio del taller. Esto potencia el ejercicio

Las participantes se sentaron frente al televisor para visualizar la pieza audiovisual completa. Se dio un gran nivel de concentración sobre la acción que realizaba la artista. Fina-

lizado el video las participantes comienzan a compartir sus interesantes apreciaciones.

Durante el diálogo con la obra para algunas resultó incómodo ver a la artista mear y que se mojara los pies o que meara encima de una alfombra de un pasillo de hotel, lo cual invitó a la reflexión sobre el porque se sentían así, para otras, en cambio, era natural y que ojalá tuviesen la oportunidad de mear así pues genera libertad en el hacer cotidiano de las propias mujeres. Solo dos de las participantes no comparten su propuesta, estuvieron atentas con una postura cautelosa. A una de las participantes le causó mucha resistencia la obra y respondió (de forma mental) aludiendo “que la pieza era un montaje y que era falsa la acción, que las mujeres no mean así”, en ese momento se nota una incomodidad de parte de las demás participantes con ella pues se producen diálogos dispersos, por lo que invita a la escucha y se aclara que esta bien que comparta sus impresiones aunque sean diferentes a las del resto y se agradece por compartir, seguidamente se le pregunta cómo se siente con la obra y vuelve a repetir el mismo discurso, luego se excusa diciendo que es sorda por lo que la AT se acerca y le habla, la AT vuelve a preguntar se quita la mascarilla para que pueda leer los labios pero aún así reitera su respuesta lo que evidencia que se siente incómoda por la pregunta. Acto seguido se excusa porque tiene que irse, pero se queda en el taller de creación, realizando la construcción de la muñeca, al terminarla dice que tiene que irse urgentemente y se le indica que si le apetece puede llevarse su muñeca a lo cual accede y se retira.

La primera parte del taller consiste en una toma de conciencia corporal con ejercicios de respiración consciente para que aporten fuerza y energía de empoderamiento al grupo de mujeres visitantes. Posteriormente se les indica lo que harán en el espacio de creación. La propuesta de creación consiste en intervenir con diversos materiales y objetos para construir la identidad de una muñeca de trapo dada (todas iguales) desde la ruptura del molde que nos uniformiza y nos ata a los mandatos sociales de lo que debe ser una como mujer. El objetivo sería mostrar cómo las mujeres desde un modelo dado pueden tener una mirada crítica, empoderarse y romper las imposiciones civiles impuestas por el patriarcado.

Durante el taller se trabaja de forma concentrada en la confección de cada muñeca, se dispone un espacio para presentar sus muñecas a medida que vayan finalizando.

En relación sobre cómo utilizaron el material con bastante libertad en algunos casos al coger los recursos que habían dispuestos en la mesa de costura, otras en cambio escogieron algunos materiales que tuviesen menor dificultad en integrar elementos a la muñeca como pegar directamente con silicona caliente y así no utilizar la costura.

Al compartir todas lo hacen, algunas fueron más abiertas y contaron en mayor detalle, otras en cambio mencionan de forma cautelosa su proceso creativo, algunas lo anclaron a la obra de Itziar y otras lo relacionan más con sus experiencias personales.

Hay que mencionar que es el primer grupo que se lleva en su totalidad el objeto artístico intervenido porque se explica la posibilidad de seguir en contacto con el objeto para trabajarlo en un futuro. Esto abre mayores posibilidades de exploración de herramientas del uso del muñeco/a en terapia.

Lo que juega en contra es el factor tiempo, así que en caso de volver a utilizar esta técnica se tendrá que evaluar con el resto de espacios delimitados dentro de la estructura de la actividad y así dar mayor énfasis a la etapa de creación del objeto artístico.

Presentan sus obras y se invita a que las participantes puedan comentar sobre su proceso frente a la experiencia de creación.

Algunas de las frases más significativas fueron:

· “Es impresionante ver lo chulísimas que están (refiriéndose a las muñecas de trapo intervenidas)... yo he hecho un homenaje a la artista, el símbolo de mear...” “imagen y crear” son las palabras escogidas.

- “Es una mujer un poco distinta, como nosotras somos distintas... la llave es lo primero que escogí porque da la posibilidad de abrir... la capa que nos han negado a las mujeres” es la única figura que se encuentra de pie.
- “Cuando veo todo he quedado deslumbrada” (refiriéndose a la presentación de los materiales)
- “Quería demostrar fuerza, en la parte del pecho y el sexo... la palabra que escogí es aires por la libertad, la ligereza y el vuelo, que para mí es algo estimulante y muy necesario y todas, el feminismo, las mujeres y estar aquí todas”.
- “Yo he cogido el morado por el símbolo del movimiento feminista... y se lo he puesto en la garganta donde reside la voz y con la voz nos expresamos la mujeres, nos reivindicamos... y lo de interpreta, porque cada mujer interpreta su realidad o la realidad de las demás... todavía por los roles de género nos está tocando interpretar muchos papeles... que no nos dejan ser nosotras mismas... en nuestro sexo tenemos mucha energía, por ahí meamos, menstruamos, parimos... somos creadoras pues ahí tenemos mucha energía creadora”.
- “La escuela es porque me encantan los niños... Soy técnico especialista en jardín de infancia... he visto la palabra y no he visto más” (refiriéndose a la palabra escogida)
- Una facilitadora del equipo comparte su muñeca y hace un acto performativo sobre lo que significa ese objeto en su vida.

Es de resaltar la creación colectiva, como a partir de un ejercicio personal y simbólico a la vez se permite crear espacios donde las mujeres se sientan escuchadas, apoyadas y reconocidas. Espacios donde se reconocen como personas y, a la vez, como eco o extensión de otra encontrando acciones o creencias similares y en total búsqueda de quebrantar las imposiciones impuestas que en ocasiones compartimos las mujeres.

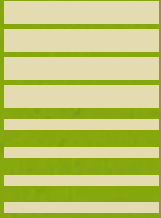
SESIÓN 9: EMPODERAMIENTO Y MIRADA CRÍTICA A LAS IMPOSICIONES DEL PATRIARCADO.

DESCRIPCIÓN	<p>A través de este conjunto de acciones, Itziar Okariz cuestiona los convencionalismos sociales y los estereotipos clasificados por género. La artista elige una serie de localizaciones con antelación para realizar la acción que consiste, como adelanta el título, en orinar en espacios públicos y privados. Uno de los aspectos más relevantes es el hecho de mear de pie, asociado al hombre, destruyendo así la concepción de cuerpo como dispositivo ideológico impuesto que determina la identidad del individuo, así como evaluar la construcción social de lo masculino, la relación entre público-privado o el concepto de intimidad.</p> <p>A través de este conjunto de acciones, Itziar Okariz cuestiona los convencionalismos sociales y los estereotipos clasificados por género. La artista elige una serie de localizaciones con antelación para realizar la acción que consiste, como adelanta el título, en orinar en espacios públicos y privados. Uno de los aspectos más relevantes es el hecho de mear de pie, asociado al hombre, destruyendo así la concepción de cuerpo como dispositivo ideológico impuesto que determina la identidad del individuo, así como evaluar la construcción social de lo masculino, la relación entre público-privado o el concepto de intimidad.</p> <p>En un análisis de la pieza, Martí Manen afirma que no será lo mismo mear en un icónico puente que en una fuente pública: la aceptación moral también cambiará según el lugar para la acción. No será lo mismo mear frente a la cámara en un interior que en un exterior: la idea de la propiedad privada establecerá otra relación con el causa-efecto de la acción. No será lo mismo mear sola o llevando a su hija en brazos: el rol de la mujer en la sociedad y la imposición de funciones podrá provocar una mirada hasta condescendiente. La lectura de la acción tiñe el contexto -y a la inversa- y permite un acercamiento crítico plural e interseccional, cruzándose elementos vinculados a género, educación, clase, economía, privilegios, esfera pública en relación con la privada y la posibilidad de actividad social.</p> <p>Texto de la exposición.</p>
TEMÁTICA	Feminismo. Empoderamiento y mirada crítica a las imposiciones del patriarcado.
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> · Crear un espacio cercano y dinamizado que permita acercarse a la obra de Itziar Okaris y al contexto de la exposición, donde el encuentro, el arte y la creación estén presentes. · Reconocer acciones feministas que legitiman una mirada crítica a las imposiciones establecidas por la cultura y la sociedad.
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	<p>Mear en espacios públicos y privados (2000-2006) Mear en espacios públicos y privados (2000-2006) Videoperformance 9' 40" Colección CA2M</p>

<p>PROPUESTAS DE CREACIÓN</p>	<p>Damos la bienvenida a los y las participantes y agradecemos su participación en este espacio.</p> <p>Ejercicios de toma de conciencia corporal enfocados al aumento de energía corporal vinculados al empoderamiento para facilitar el trabajo en el taller de creación posterior.</p> <p>Se presentan los materiales a utilizar y se explica la consigna: a través de la figura de trapo uniforme en cuanto su forma, cada una de las participantes la interviene con diversos materiales y objetos que den identidad a la muñeca, desde la ruptura del molde que nos uniformiza y nos ata a los mandatos sociales de lo que “debe ser” una mujer. El objetivo sería mostrar cómo las mujeres desde un modelo dado pueden tener una mirada crítica, empoderarse y romper las imposiciones civiles del patriarcado.</p> <p>A medida que van terminando de realizar el producto artístico colocan su obra en un espacio que ha sido preparado con antelación.</p> <p>Cierre de la actividad: se les invita a compartir sus apreciaciones durante toda la experiencia o parte de ella.</p> <p>Agradecimiento por su asistencia y su entrega durante la actividad.</p>
<p>MATERIALES Y RECURSOS</p>	<p>Diez muñecas de trapo tipo cosidas a mano siguiendo el mismo patrón para que cada participante le pueda intervenir. Materiales variados de costura y collage como: lanas, cintas, trozos de tela, hilos, botones, para rellenar algodón, tijeras y pistolade adhesivocaliente.</p>

117

**“ACCIONES QUE NOS
EMPODERAN” - ¿QUÉ
ARMA SIMBOLICA
NECESITO PARA
DEFENDERME? ¿POR
QUÉ LAS MUJERES
TENEMOS QUE
DEFENDERNOS?**

**SESIÓN CON EL CENTRO
DE REHABILITACION
PSICOSOCIAL (CRPS) PARA
PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL DE LA LA LATINA**

La Comunidad de Madrid dispone de una red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera, integrada por centros y servicios de distinto tipo, del cual hace parte este CRPS

Son centros diurnos de atención psicosocial especializada, destinados a las personas con enfermedades mentales graves para ayudarles a recuperar el máximo grado de autonomía personal y social y promover su mantenimiento e integración en la comunidad, dando también apoyo a sus familias. Tomado de la web <https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/red-atencion-social-personas-enfermedad-mental>

Día a día realizamos acciones que nos empoderan en una sociedad que sentimos cada vez mas pesada, donde nos urge reconocer y apropiarnos de una mirada feminista, que nos ayude a identificar el valor que tenemos de ser nosotras mismas en la sociedad actual, acciones contundentes desde el diario vivir y que tambien son reflejadas en las obras que nos presenta la exposiioon “Desobediencias y resistencias” que nos llevan a pensarno y reconstruirnos desde una mirada mas propia y compasiva de nosotras mismas.

Es desde esta mirada feminista y a traves de la obra de Shirin Neshat que surge un diálogo reflexivo que nos reivindica como seres sociales fundamentales, situandonos en momentos historicos transcendentales para la humanidad, para este caso es importante conectar con el día internacional en contra de la violencia de género.

Se da la bienvenida a 8 mujeres entre ellas 6 participantes de la CRPS y dos profesionales del centro Inma y Ángela, quienes asistieron a una de las visitas dialogadas previas a este encuentro para reconocer y conectar la pertinencia de la temática de la exposición con la línea de intervención en el centro, de común acuerdo y realizada una reunión previa a nuestro encuentro se plantea la temática y el trabajo a desarrollar, al grupo les recibimos en el patio central, dándoles la bienvenida y compartiendo la historia del lugar, las características físicas del edificio y compartiendo la relación de este con las acciones que plantea la exposición y la mirada del comisario en cuanto a la desobediencia y resistencia como actos civiles.

Teniendo presente las características del lugar del que vienen y de acuerdo con el equipo de intervención se decide apagar la video performance de la autolesión para evitar herir susceptibilidades, es así como se les invita a recorrer la expo de forma libre para después reunirnos frente a una obra, en este caso ha sido escogida la videoperformance de la artista Shirin Neshat y su obra Anchorage (1996). En este espacio se invita a reflexionar sobre lo percibido en la acción de la artista, de lo cual se rescata lo siguiente: algunas destacaron el acto de defensa de la artista al terminar la performance, que estaba cansada y que tenía que hacer algo al respecto, recordaron lo que viven las mujeres de oriente medio bajo el régimen islamista y las pocas libertades que poseen por solo ser mujer. Luego de rescatar las impresiones por parte del grupo se sube al espacio de taller de creación.

para el desarrollo del taller se tuvo en cuenta las reflexiones acerca de pequeñas acciones que podemos utilizar para empoderarnos y no permitir que otros nos puedan hacer daño, es así como se invito a que las participantes realizarán un ejercicio corporal consciente desde dos posturas de yoga que aluden al empoderamiento: guerrera I y II. Se indica que cada una hace las posturas a su ritmo pues la idea no es sufrir con el cuerpo sino más bien escuchar y concentrar nuestra atención al cuerpo. La invitación es a escuchar las posibilidades de nuestro cuerpo y energizarlo con movimientos que nos empoderen y nos ayuden a realizar determinadas acciones, para este caso nos permite generar la conciencia corporal para desarrollar la creación de una obra que dé cuenta de nuestra mirada frente a las acciones que nos empoderan.

Seguidamente se invita al grupo a conocer que materiales tienen disponibles para respon-

der a la consigna: ¿Qué arma simbólica necesito para defenderme? la cual es complementada con la pregunta ¿Por qué las mujeres tenemos que defendernos?

Desde la reflexión surgida y la experiencia del diálogo con la obra las participantes trabajan en un taller de recortables en donde escogen un modelo de figura humana, el cual comienzan a intervenir con diversos recortes y materiales disponibles.

A medida que van terminando de realizar el producto artístico colocan su obra en un espacio que ha sido preparado con antelación y se invita a tomar asiento.

Para el cierre de la actividad: se les invita a compartir sus apreciaciones vividas durante toda la experiencia o parte de ella. Las participantes presentan sus obras y a que puedan comentar sobre su proceso frente a la experiencia de creación.

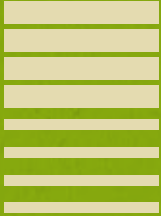
Algunas de las frases más significativas fueron:

- “Los felinos son muy desobedientes y de esa manera ¿no?... resistentes y desobedientes”... es tan simple pero dice tanto menciona una de las compañeras.
- Una de las AT comparte su objeto artístico: “Ese molde que te dan pero no encaja en lo que tú eres... reconocer esas característica de lo que tiene que ser hombre, de mujer”.
- “La ropa se la he modificado, más dirigida a los hombres... el vello, la obsesión de sacar los vellos de todos lados... en los ojos reivindicando... la boca la he puesto la boca de Trump... tener derecho de decir estupideces como él”.
- “He querido representar el diluirse de la mujer... yo he puesto en la cabeza de ella el rostro de un hombre... la mujer queda tapada siempre... en el rostro de ella (otra figura) pongo una mariposa porque me parece un animal etéreo que está pero no está, se diluye, muy frágil... la mujer está pero no está realmente... cuando la mujer está muy sometida... se siente mal y herida y lo que más hiere es el corazón, ahí se concentra todo... el hombre siempre ha sido señalado más prepotente... una utopía sería que fueran más iguales”. Esta participante al inicio estaba muy bloqueada pero se dejó llevar con los materiales disponibles.
- “Lo he enfocado en el mes en el que estamos... de mis vivencias y de vivencias de amigos y familiares... estamos observadas continuamente... un mensaje de tú decides para que la mujer tenga derechos de decidir”.
- Una de las profesionales acompañantes:
 - “El derecho a la contradicción, a decidir, a dudar... el derecho de salirse de ahí, para desobedecer y para resistirse”
 - “Yo he hecho recortables de un bebé y no he pensado en nada... y luego me ha gustado la frase solo puede quedar uno”.
 - “Yo no sabía qué hacer y apliqué esas brillantinas... no estaba pensando que hacer... no lo había pensado antes”.

Resaltamos la importancia de los espacios de confianza que promueven la expresión de la voz interna, de la voz que se implica en el acto creador, de cómo las mujeres se conectaron consigo mismas creando a partir de un material tan sencillo como el del collage permitiéndose expresar de manera fluida y significativa.

SESIÓN 10 : “ACCIONES QUE NOS EMPODERAN” - ¿QUÉ ARMA SIMBÓLICA NECESITO PARA DEFENDERME? ¿POR QUÉ LAS MUJERES TENEMOS QUE DEFENDERNOS?

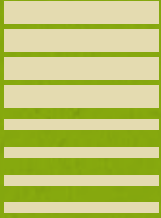
DESCRIPCIÓN	<p>Shirin Neshat, es una de las artistas más representativas del arte iraní contemporáneo, con una importante producción audiovisual y fotográfica. Vive en Nueva York, Estados Unidos. La obra de Shirin Neshat se caracteriza por el tratamiento de la condición de la mujer, en las sociedades islámicas contemporáneas.</p> <p>Shirin Neshat, es una de las artistas más representativas del arte iraní contemporáneo, con una importante producción audiovisual y fotográfica. Vive en Nueva York, Estados Unidos. La obra de Shirin Neshat se caracteriza por el tratamiento de la condición de la mujer, en las sociedades islámicas contemporáneas.</p> <p>Como suele ser habitual en su producción artística, Neshat aborda la complejidad de los códigos sociales, culturales y religiosos de las comunidades musulmanas y, especialmente, la dimensión sociopolítica y psicológica de la mujer musulmana. A través del uso del contraste -blanco/negro, luz/oscuridad, amabilidad/agresividad- la artista rompe con ciertas representaciones estereotipadas del islam y permite la aparición de nuevas lecturas. Neshat aparece en el vídeo improvisando canciones propias del folclore iraní mostrando únicamente sus pies, manos y rostro hasta que, de repente, la apacible escena se rompe.</p> <p>Texto de la exposición.</p>
TEMÁTICA	<p>Perspectiva feminista a través de la obra de Shirin Neshat dialogando desde la reflexión sobre el día internacional contra la violencia de género.</p> <p>Acciones que nos empoderan</p>
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> · Reflexionar desde los mandatos escuchados de niña sobre qué herramientas o técnicas hemos aprendido para protegernos del accionar masculino acosador. · Expresar algunas acciones que nos ayudan a empoderarnos desde nuestra experiencia personal.
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	<p>Anchorage (1996) Videoperformance 4' Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes</p>

PROPUESTAS DE CREACIÓN	<p>Damos la bienvenida a las visitantes y agradecemos su participación en este espacio.</p> <p>Se presentan los materiales a utilizar y se explica la consigna: ¿qué arma simbólica necesito para defenderme? la cual es complementada con la pregunta ¿por qué las mujeres tenemos que defendernos? El objetivo sería reflexionar desde los mandatos escuchados de niña sobre qué herramientas o técnicas hemos aprendido para protegernos del accionar masculino acosador.</p> <p>Desde la reflexión surgida y la experiencia del diálogo con la obra las participantes trabajan en un taller de recortables en donde escogen un modelo de figura humana, el cual comienzan a intervenir con diversos recortes y materiales disponibles.</p> <p>A medida que van terminando de realizar el producto artístico colocan su obra en un espacio que ha sido preparado con antelación.</p> <p>Cierre de la actividad: se les invita a compartir sus apreciaciones durante toda la experiencia o parte de ella.</p> <p>Agradecimiento por su asistencia y su entrega durante la actividad.</p>
MATERIALES Y RECURSOS	<p>Recortables impresos, pegamento en barra, tijeras, papeles diversos, recortes de palabras, folios, rotuladores, muñequines de madera.</p>

123

CÓMO QUIERO SER V/S COMO DEBO SER. TARDE INTERERED GRUPO ESO

Objetivos: Reflexionar sobre los estereotipos de género a través de la obra de Itziar Okaris, desde la mirada crítica hacia el “cómo debemos ser” anteponiendo “cómo quiero ser”.
Crear un objeto artístico desde su propia expresión e identidad.

124

Esta es nuestra penúltima intervención, la cual nos llena de emoción por el recorrido que como equipo hemos llevado durante 2 meses, acompañando a personas de diversos espacios de la ciudad que nos han visitado.

Dentro del espacio subterráneo, invitamos a recorrer la exposición durante 10 minutos de forma libre, para luego centrarnos en la obra de Itziar Okariz, Mear en espacio públicos y privados (2000-2004)

Al no encontrarse la performance completa en la sala de exposición, por problemas de derechos de autoría, pasamos a visualizar la obra en la sala taller, desde una copia de la pieza publicada en la web, que tampoco se encontraba en su totalidad pero muestra la pieza casi completa. (obra original 9:30' y obra reproducida en la web 8:30')

La pieza, de modo general, muestra el acto de mear de pie, ejecutado por la artista en diversos espacios, tanto públicos como privados, emblemáticos y cotidianos. La artista interpela sobre qué posibilidad/imposibilidad de orinar de pie de las mujeres, planeando de forma indirecta si se trataría de un mandato ejercido por la cultura patriarcal en la que vivimos, y dónde el espacio público estaría normalizado para recibir residuos de orines de sujetos masculinos y no femeninos.

En la sala taller, visualizamos la obra de Okaris, para luego profundizar en la reflexión a través del diálogo, conectando con cada experiencia personal. Consecutivamente, damos espacio para que puedan compartir sus apreciaciones sobre la obra, a través de preguntas como: ¿Qué tiene de disidente o resistente la pieza? Y ¿qué crees que comunica la artista con su acción? Algunos de los relatos fueron: “marca territorio al mear, como los perros”. Otra persona menciona “la violencia obstétrica a través de la episiotomía y su consecuencia en el acto de mear, pues provoca incontinencia urinaria”. Otras de las participantes dijeron que pensaban en “quién limpiaría ese espacio sucio”, “seguramente otra mujer” y a otras participantes les produjo “asco” ver la acción. Después de escuchar la visión de cada una, reflexionamos sobre el acto de mear y como está normalizado ver a hombres hacerlo en el espacio público, en cambio las mujeres sentimos la misma necesidad, pero tenemos mayores conflictos para poder satisfacerla, por lo que se deja claro que la visión de la artista es mostrar la posibilidad de nuestros cuerpos en mear de pie y de cómo para las mujeres, satisfacer esta necesidad básica en el espacio público ha sido difícil y poco accesible.

TALLER DE ARTETERAPIA:

Posteriormente, para dar comienzo al espacio de creación, les invitamos a realizar ejercicios de toma de conciencia corporal a través del movimiento, caminando por el espacio de forma libre para luego seguir un relato guiado por una de las facilitadoras, desde diferentes situaciones de la vida cotidiana y tomando consciencia sobre cómo nos movemos según el motivo que nos lleva a la acción, como por ejemplo: caminando a las orillas del mar, luego camino al trabajo etc. A continuación, empezamos a saludar con una parte del cuerpo inusual, para posteriormente parar y terminar con ejercicio de respiración: La poderosa, que energiza y prepara a la acción que vendrá dentro el espacio de creación.

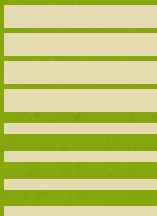
Seguidamente, mostramos los materiales dispuestos en dos mesas, con dos propuestas e invitamos a construir un personaje. Se puede elegir entre dos opciones: personaje en volumen, utilizando modelos de madera de figuras humanas o personaje en plano sobre papel

o cartulina con figuras recortables planas. Cada participante escoge su modelo para ser intervenido con recortes de prendas, telas, papeles diversos y materiales que pudiesen contestar a la consigna: ¿cómo los estereotipos nos quitan libertad de ser? complementada con el concepto de identidad. Se da espacio a la creación jugando con los materiales dispuestos y construyendo su propuesta de forma individual.

Luego de un tiempo destinado a la exploración, logran dar sus toques finales y se despiden de esta experiencia, montando su objeto artístico en una mesa dispuesta para ello. A medida que iban finalizando, se iban sentando alrededor de la mesa, hasta que llegase la última persona del grupo.

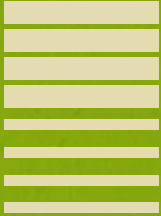
Al momento de compartir la experiencia, rescatamos algunas de las frases más significativas: una de las integrantes del equipo que participa dentro del momento de creación, comparte sus apreciaciones sobre su experiencia, destacando una silueta, “ese patrón instalado del deber ser, la cual se convierte en una carga social”. Otra de las participantes comenta que “el proceso le ha hecho repensar las tradiciones, la naturaleza, los retrocesos que hacemos o no... y destaca que el lenguaje es muy importante, y que le ha gustado jugar con ello”. Otra de las visitantes más jóvenes comparte que lo que ha hecho es situar a la figura subiendo una escalera: “para pintar un nuevo mundo a la libertad... y el naranja como símbolo de color fuerte porque “pintaré el mundo como me de la gana”. Otra de las participantes comenta que a ella le gustaría que “los chicos se pusieran de colorines, que lleven faldas... la sociedad intelectual de vestir gris... deberíamos vestir como cada una quiera”, apelando al régimen estético sobre cómo debe vestir una mujer y un hombre. Otro comentario tuvo que ver con “reivindicar el poder de los que no encajan”, dando espacio a la diversidad que somos como seres humanos. Otra participante dice que “su construcción de ser mujer fue una batalla”, porque no le gustaba jugar con muñecas: “recuerdo muchos comentarios de familiares diciendo qué tipo de mujer sería yo... una brecha entre lo que yo quería y lo que debía ser” conectándose con su propia identidad y sobre cómo se siente al respecto. Otra pieza muestra a un par de señores de un anuncio, presentados como símbolos que transmiten mensajes estereotipados y machistas, por lo que ella decide hacer una transformación: “quise ver hasta qué punto puedo llegar a travestirlos”. Otra de las participantes comparte su proceso en su obra desde la forma en cómo nos han representado a las mujeres en los medios de comunicación, “siempre depiladas y perfectas”, para lo que responde desde su proceso creativo: “somos mucho más que belleza, más que poses, palabras y creaciones”.

Ya culminando esta travesía, destacamos el potencial creativo de cada una surgido durante la experiencia y visualizamos cómo se dejaron llevar desde cada imagen escogida y cómo se apoderaron de ella y la transformaron finalmente en lo que cada una quiso expresar, empoderándose finalmente sobre el “querer ser” más que “el deber ser”.

SESIÓN 11: CÓMO QUIERO SER V/S CÓMO DEBO SER.

126

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>A través de este conjunto de acciones, Itziar Okariz cuestiona los convencionalismos sociales y los estereotipos clasificados por género. La artista elige una serie de localizaciones con antelación para realizar la acción que consiste, como adelanta el título, en orinar en espacios públicos y privados. Uno de los aspectos más relevantes es el hecho de mear de pie, asociado al hombre, destruyendo así la concepción de cuerpo como dispositivo ideológico impuesto que determina la identidad del individuo, así como evaluar la construcción social de lo masculino, la relación entre público-privado o el concepto de intimidad.</p> <p>En un análisis de la pieza, Martí Manen afirma que no será lo mismo mear en un icónico puente que en una fuente pública: la aceptación moral también cambiará según el lugar para la acción. No será lo mismo mear frente a la cámara en un interior que en un exterior: la idea de la propiedad privada establecerá otra relación con el causa-efecto de la acción. No será lo mismo mear sola o llevando a su hija en brazos: el rol de la mujer en la sociedad y la imposición de funciones podrá provocar una mirada hasta condescendiente. La lectura de la acción tiñe el contexto -y a la inversa- y permite un acercamiento crítico plural e interseccional, cruzándose elementos vinculados a género, educación, clase, economía, privilegios, esfera pública en relación con la privada y la posibilidad de actividad social. (texto en sala)</p>
<p>TEMÁTICA</p>	<p>Perspectiva feminista desde la obra de Itziar Okaris a través de la reflexión sobre los estereotipos de género.</p>
<p>OBJETIVOS</p>	<p>RReflexionar sobre los estereotipos de género a través de la obra de Itziar Okaris, desde una crítica hacia el cómo “debemos ser” antes del “cómo quiero ser”. Crear un objeto artístico que responda desde su propia expresión e identidad.</p>
<p>OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA</p>	<p>Itziar Okariz Itziar Okariz Mear en espacios públicos y privados (2000-2006) Videoperformance9' 40" Colección CA2M</p>

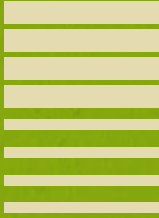

<p>PROPUESTAS DE CREACIÓN</p>	<p>Taller de creación: Presentamos los materiales a utilizar y se explica la consigna: ¿cómo los estereotipos nos impiden la libertad de ser? la cual es complementada con el concepto de identidad. A través de estas preguntas les invitamos a reflexionar sobre los estereotipos de género desde la acción de Okariz, la cual plantea una crítica hacia el “cómo debemos ser” antes del “cómo quiero ser”.</p> <p>Desde la reflexión surgida y la experiencia del diálogo con la obra, las participantes trabajan en un taller con dos propuestas una en plano con recortables y otra en volumen con un modelo de figura humana para intervenir con diversos materiales disponibles. A medida que van terminando de realizar el producto artístico colocan su obra en un espacio destinado a ello.</p> <p>Cierre de la actividad: les invitamos a compartir sus apreciaciones durante toda la experiencia o parte de ella.</p> <p>Agradecimiento por su asistencia y su entrega durante la actividad.</p>
<p>MATERIALES Y RECURSOS</p>	<p>Recortables impresos variados, pegamento en barra, tijeras, papeles diversos, recortes de palabras, folios, rotuladores, telas, lanas, 4 maniqués de madera (los que se usan como modelos para dibujar).</p> <p>En sala: 20 sillas.</p> <p>En taller: TV con control remoto, computador con video de la artista, 5 mesas, 20 sillas, altavoz, móvil con app música ambiente.</p>

LA ESPERANZA - ACCIONES QUE EMPODERAN MI DESEO DE VIVIR.

129

Sesión con un grupo de diez adolescentes (16-18 años) y cuatro adultos profesionales del equipo de intervención del Hospital de día La Paz Infanto-Juvenil de Salud Mental.

El hospital de día en psiquiatría es un recurso asistencial de tratamiento intensivo, y de tiempo limitado, de los trastornos mentales. Se trata de un dispositivo alternativo a la hospitalización psiquiátrica que propone al paciente un rol activo y participativo en su propio proceso de tratamiento. Por ello con el desarrollo de esta sesión y de común acuerdo con los profesionales que acompañan al grupo y con el Museo Thyssen, se propuso trabajar “la esperanza” como un eje posibilitador de nuevas prácticas y miradas frente al proceso de enfermedad mental tanto personal como colectivo, elaborando así estrategias o alternativas que posibiliten un bienestar para los y las participantes en búsqueda de su mejora emocional y mental. El motivo de la elección del tema surgió en la visita anterior de este mismo grupo a L-ABE, precisamente en el cierre del taller surgió la constatación de la convicción de las adolescentes de que para ellas no había esperanza en la curación de su dolencia.

La participación del grupo no fue opcional, los profesionales llevaron a los participantes al espacio de exposición sin saber que experiencia tendrían, como grupo acompañante propusimos desarrollar y reflexionar desde el diálogo de la obra de Regina José Galindo con su obra *Let's rodeo* (2008) Videoperformance 55' 20" donde la artista una y otra vez monta un toro mecánico buscando domarlo, es una analogía del persistir, insistir, de no rendirse, de intentar una y otra vez a pesar de que el toro mecánico la tire; es desde esta poética que proponemos potenciar la esperanza como estrategia para generar acciones que fortalezcan su proceso personal y grupal frente a su diagnóstico en salud mental.

Se da la bienvenida al grupo reconociendo a varios jóvenes que habían participado en el taller de la exposición anterior y a una joven que ya había participado en la sesión del 26 de octubre, se comparte el desarrollo del encuentro y la dinámica a seguir, la relación histórica del espacio del Conde duque, la temática de la exposición y su relación frente a las desobediencias y resistencias que en ocasiones presentamos a nivel personal frente a una institución, a una creencia o imposición social entre otros.

Decendemos a la sala de bóvedas invitando a explorar el lugar y las diferentes piezas que se encuentran en la exposición y se indica que tienen 10 minutos para ello, después se sitúan frente a la obra escogida para profundizar en la experiencia. Cabe señalar que es el primer grupo que demora menos del tiempo dado en recorrer la exposición. Se deja unos momentos para que aprecien la obra y luego profundiza en ella a través del diálogo, para una de las adolescentes “la pieza era aburrida”, que se “cansaba ver una y otra vez la misma acción”, a dos de los jóvenes que se encuentran la exposición les llama la atención la obra de Marina Abramovic, les causa curiosidad la imagen de la artista y del esqueleto que se encuentra sobre su cuerpo uno de ellos expresa: “es como si tuviera la muerte encima, como si no la dejara sola”.

TALLER:

Al llegar al taller se realizan ejercicios de respiración: primero para calmar y conectar, luego energizar, finalizando con tres respiraciones con el ejercicio de la poderosa, que aporta energía y actitud de empoderamiento, por considerar que era necesario para este grupo de adolescentes.

Posteriormente se muestran los materiales y se explica la consigna que tendrán que responder en grupo y en formato video: ¿Cómo me sitúo desde la acción de la obra de Regina? complementada con el concepto de ESPERANZA.

Cada grupo (de dos o tres participantes) elige diversos materiales para hacer su representación en video, en uno de ellos eligen un solo modelo el maniquí de madera el modelo femenino, que intervienen con diversos materiales incluyendo en su mayoría elementos naturales, también escogieron objetos y recortes referentes a las cargas que debe tener la persona por ser mujer y cómo es relacionado con la obra de Regina. El otro grupo utiliza dos maniquíes de madera haciendo dos personajes, por un lado estaba uno de ellos con cuerdas en sus extremidades a modo de marioneta y tenía una bolsa de tela oscura que cubría su rostro, la otra figura tenía colores más luminosos y contenía una llave, durante la escena interactúan las dos figuras..

Para ir finalizando envían su video a mail de una de las Arteterapeutas para ser proyectado en la TV de la sala.

En el cierre de la sesión se muestran los videos en dos ocasiones para poder ver en detalle cada una de las piezas, en ambos casos tuvieron la duración de menos de 15 segundos, aun así lo representado contiene una gran cantidad de significados que le fueron otorgando las y los participantes durante el proceso de representar la consigna:

-El primero mostraba al personaje del maniquí femenino que sostiene un gran cesto encima de su cabeza, mientras desde arriba caen elementos que hacen mayor peso a esa carga, como: un anillo, un bebé y otros elementos referentes a las imposiciones a lo femenino, considerando para ello que las mujeres llevan un gran peso y responsabilidad solo por ser mujer.

“Siguiendo el video que vimos en la exposición se repetía una acción todo el rato... las mujeres y el peso que cargan sobre ellas y como se llena mas ese peso y aún así siguen caminando... se supone que la mujer equilibra la familia... cae mucho peso encima”.

-El segundo grupo muestra a los dos personajes interactuando, la figura con colores mas luminosos se encuentra estática y la figura con la cabeza tapada con la bolsa de tela se trata de acercar a través de pequeños movimientos y finalmente cae al suelo dejando sola al primer personaje, a su vez editaron los tonos del video siendo estos menos luminosos, casi llegando al blanco y negro. Este grupo expresa que quisieron representar “ese ideal de persona que no existe, que uno lo persigue pero nunca es alcanzado”, este relato se complementará en las frases: “El proceso, estresante... Todos somos títeres... uno de los personajes tiene un saco, la identidad se quita aún más... las cuerdas por los títeres y esa persona quiere alcanzar el otro maniquí y es como el yo que queremos encontrar, el yo ideal, que no alcanzarás nunca porque no existe...tiene una llave colgada del cuello que era como la solución, el final, como tu meta... Esa es la realidad y el yo idealizado que no se va a alcanzar nunca... y al final se cae porque la vida es así”.

Realizar el taller desde lo audiovisual generó mayor relación con el grupo juvenil, permitir crear historias que surgen a partir de su inconsciente ofrece a los participantes diversas posibilidades de expresar pensamientos y emociones que en otros contextos quizás callen, es importante reconocer su trabajo y proyección frente a la invitación creativa, posibilitar su discurso y empoderarse fue un gran recurso, hacerles sentir que su creación es propia y que es significativa los lleva a reconocerse como creadores de contenidos contundentes, es importante seguir en el trabajo mancomunado junto al equipo de profesionales que acompañan el grupo. Otro acierto es que el espacio y la disposición de los materiales ha cobrado potencia y protagonismo como un ente que favorece el momento creativo. Además el trabajo creativo en equipo que potencia las voces individuales y colectivas.

SESIÓN 12: LA ESPERANZA, ACCIONES QUE EMPODERAN MI DESEO DE VIVIR.

132

DESCRIPCIÓN	<p>Durante una estancia en Texas (EEUU), Regina José Galindo se sube a un toro mecánico, típico en las atracciones de feria, durante una hora y media con el objetivo de intentar domarlo. A través de esta acción imposible de llevar a cabo se pone sobre la mesa toda una serie de preocupaciones habituales en la artista, como es el caso de las consecuencias del heteropatriarcado, la opresión a las comunidades indígenas o la lucha contra el poder colonial. Tal y como asegura la comisaria Blanca de la Torre: El trabajo de Regina José Galindo explora el cuerpo como espacio poético-político para dismantelar simbólicamente la(s) violencia(s) de los engranajes hegemónicos.</p> <p>(Texto de sala)</p>
TEMÁTICA	La esperanza
OBJETIVOS	<p>Reflexionar desde el diálogo con la obra de Regina José Galindo para potenciar la esperanza en la vida de los y las adolescentes diagnosticados con alguna patología de salud mental crónica.</p> <p>Crear experiencias creativas que potencien la mirada de los y las participantes frente a actos esperanzadores que den bienestar a su propio proceso.</p>
OBRA ARTÍSTICA SELECCIONADA	
PROPUESTAS DE CREACIÓN	<p>Taller de creación:</p> <p>Damos la bienvenida a las visitantes y agradecemos su participación en este espacio.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Se presentan los materiales a utilizar y se explica la consigna: ¿cómo me sitúo desde la acción de la obra de Regina? la cual es complementada con el concepto de ESPERANZA. El objetivo sería reflexionar desde el concepto de esperanza en la obra de Regina José Galindo, para potenciar en la vida de los y las adolescentes diagnosticados con alguna patología mental permanente. · Dependiendo de la cantidad de asistentes se dividirán en 2 grupos. Desde la reflexión surgida y la experiencia del diálogo con la obra las y los participantes trabajan en un taller de video en donde escogen un modelo de figura humana (muñequito de madera) el cual comienzan a intervenir con diversos recortes y materiales disponibles, luego estos son utilizados para la creación de un video que muestre una acción que refleje todo lo visto durante la experiencia. · Utilizan un escenario que ha sido previamente montado para que ellos y ellas representen la esperanza, contando su historia en un minuto con los objetos y materiales dados. · A medida que van terminando de realizar el producto artístico envían su obra para ser expuesta en la TV de la sala. · Cierre de la actividad: se les invita a compartir sus apreciaciones durante toda la experiencia o parte de ella. · Agradecimiento por su asistencia y su entrega durante la actividad.

MATERIALES Y RECURSOS

Recortables impresos variados, pegamento en barra, tijeras, papeles diversos, recortes de palabras, folios, rotuladores, telas, lanas, 4 maniquíes de madera (los que se usan como modelos para dibujar).

Recortables impresos variados, pegamento en barra, tijeras, papeles diversos, recortes de palabras, folios, rotuladores, telas, lanas, 4 maniquíes de madera (los que se usan como modelos para dibujar).

En sala: 20 sillas.

En taller: TV con control remoto, computador con video de la artista, 5 mesas, 20 sillas, altavoz, móvil con app música ambiente.

134

DEVOLUCIÓN DE LAS Y LOS PARTICIPANTES. DOMINGOS

Las devoluciones han sido sumamente satisfactorias. A partir del documento preparado para ser cumplimentado tras el taller (anexo I) podemos concluir que en relación a las expectativas que tenían antes de la actividad, la mayoría de las y los participantes de los domingos no tenían excesivas expectativas de lo que iban a ver o hacer, algunos ni siquiera conocían el tema de la exposición, pero venían “con curiosidad”. En su mayoría expresaban que la idea inicial era experimentar “una actividad de comunicación, nada en concreto”, como mucho “una actividad de apertura”, “de sensibilización”. Algunos estaban expectantes por ver “una nueva manera de experimentar una exposición” o “una introspección en relación con el arte contemporáneo” y alguno de los más pequeños, “pintar y divertirme”.

Durante la experiencia, la mayoría de las personas se sintieron muy cómodas, siendo conscientes de las obras, de sus diversos modos de entenderlas y contemplarlas a través de los ojos de los visitantes y sus palabras, resaltando la importancia de las miradas y puntos de vista sobre las obras. Una de las participantes habla de “un tiempo dilatado”, refiriéndose a cómo la experiencia les hace pasar por un tiempo diferente, y otro señala que la experiencia le ha llevado a experimentar “su mundo interior”. Alguna señala haberse sentido “removida”, otros “intrigada” y otros con la necesidad de expresar lo que le sucede en la parte práctica un ambiente de calma, subrayando la importancia de la actividad como generadora de un momento especial de contacto con el arte y a la vez, consigo misma. Alguna señala que la experiencia le ha hecho descubrir que “no dedico el tiempo suficiente para observar las obras de arte”. Una de las personas señala que la actividad le ha mostrado que tiene más capacidad de la que pensaba para expresar sus sentimientos y alguna otra, que venía acompañada de compañeros de trabajo, ha mostrado su emoción al descubrir una mirada nueva hacia sus compañeros. Algún otro señala que la experiencia le devolvió la certeza de la fragilidad de los seres humanos. Todos señalan sentirse acompañados en la experiencia.

Cuando les pedimos que resumieran en una palabra la experiencia, algunas de las palabras estuvieron relacionadas con el contenido de la exposición, que calificaron como “impactante” en más de una ocasión, “intensa”, “inquietante” o “visión meditada”. En relación con el proceso de escucha e intercambio, muchos lo calificaron con sustantivos como “agradecimiento”, “redescubrir”, “creatividad”, “comunidad”, “unión”, “conexión”, “compresión” o “diversidad”. Con respecto al proceso en relación con sus obras y proceso creador, algunos añadieron la importancia del “acogimiento”, “valor”, “fortaleza”, “liberador”, “autocuidado”, “fluidez”, “profundo” o “redescubrir”. Creemos que todos estos términos hacen relación a un modo diferente de acercarnos a las obras de arte, más pausado y meditado, dejando que surja la palabra y la escucha común, promoviendo el diálogo con la obra, y dando lugar

a un espacio de confianza, seguridad y creación que permite la expresión de pensamientos, emociones y acciones en un espacio seguro y compartido.

La mayoría de las personas señala que su percepción con respecto al arte ha cambiado, le ha abierto “nuevas expectativas”, que el arte “somos cada persona”, les ha hecho relacionarlo con otros aspectos de la vida, les ha “ampliado la visión”, ha abierto posibilidades para ser más creativos, les ha devuelto la importancia de “sentir el momento” y las posibilidades del arte y las imágenes de conovernos. Algunos señalaron que la actividad les ha potenciado el modo en cómo el arte puede ampliar la visión y la forma de comunicarnos. En referencia a lo que más han disfrutado algunos se refieren a la creación “en familia”, “disfrutar del tiempo de observación y creación junto a mi hijo”, “compartirlo con mis hijas y mujeres maravillosas”. Con respecto a la relación intergeneracional comenta un participante “muy bonita la mezcla de edades y contextos de los participantes. Muy enriquecedora las aportaciones de las niñas”. Algunas personas señalan el aprendizaje conjunto y el respeto: “crear, escuchar, compartir y que espontáneamente no ha habido crítica alguna a otras ideas aún sin compartirlas”, “las charlas, los comentarios de las obras; escuchar otras voces, aprender”, “conversar con diferentes mujeres y puntos de vista distintos”, “cambios de impresión entre los participantes”, “discutir la obra con otras personas y ver otros puntos de vista”, “el clima de confianza”, “el nivel de empatía que tiene el grupo”. En relación con el proceso, varios participantes subrayan el contacto con la materia “sentir la arcilla”, “manipular los materiales” y otros la creación como un viaje: “he disfrutado todo el proceso, pero en especial el proceso guiado de creación. Lo he sentido como un viaje. Un viaje hacia dentro”

La mayoría, cuando se les preguntó si querían cambiar algo, señalan que no, quizá, que les gustaría haber tenido más tiempo.

Devolución de las y los participantes. Grupos especiales

Expectativas

La información recogida respecto a las expectativas de los y las participantes de los grupos especiales es muy variada debido a los diversos contextos de los que provenían. Además en estos grupos especiales hay que diferenciar entre los equipos de intervención profesionales que acompañan y los grupos participantes. Los talleres se llevan a cabo por iniciativa del equipo de intervención que nos solicita la visita. Previamente se planifica con ellos a la medida de sus necesidades, por lo que las expectativas de profesionales y participantes son diferentes aunque ambos participan por igual de la experiencia. Algunas personas manifiestan que no presentaban expectativas en absoluto, mientras que, por otro lado, otras simplemente se planteaban disfrutar de la experiencia. El entretenimiento y la relajación fueron también comentarios frecuentes. De igual forma, aparecen expectativas relacionadas con la psicología o con aprendizaje de carácter técnico artístico aunque de una forma minoritaria.

Durante la experiencia, los comentarios en su mayoría se encuentran relacionados con que la exposición les parecía impactante o inquietante, sin embargo, en el momento de comenzar el taller, lograron sentirse cómodas, conectando con la actividad e incluso, bastantes personas conectaron con sus emociones, pensamientos y sensaciones. Las dudas que pudieran tener desaparecen por “el acompañamiento de las guías (equipo L-ABE)”. Algo que destacan las personas participantes es que el lugar, su disposición y el ambiente, formaron parte importante de su sensación de tranquilidad y bienestar, y añaden que gracias a esto habían podido “conectar con el momento”.

Los descubrimientos más recurrentes son “el observar las obras y la vida desde otras

perspectivas”, La libertad de creación y el poder del arte para reflexionar formando parte de los grandes descubrimientos de las y los participantes. La reconexión con su interior fue algo destacable que llevaron a cabo también muchas de las personas asistentes.

Las palabras con las que se definieron las experiencias vividas en los talleres, fueron igual de variadas que las edades, culturas y grupos que participaron. Muchas de éstas se conectaban con su interior como: “vida”, “cuerpo”, “autoconocimiento”, “conexión”, “renacer”; otras, con la sorpresa que les causó la experiencia, como “interesante”, “espectacular”, “impactante”; hubo quienes la relacionan con el desarrollo de sus habilidades y señalan adjetivos y sustantivos como “creativa”, “imaginación”, y otras se refieren más a la experiencia que las impregnó de un sentido de cambio y de transformación empoderadora como “rompedora” “lucha” “fuerza”.

Respecto al cambio sobre su percepción respecto al arte, se englobaron todas las respuestas en dos grandes grupos “sí” y “no”. En este punto cabe especificar que muchas de las profesionales de los equipos de intervención solicitan la visita porque ya conocen el poder transformador del arte y los beneficios que puede aportar a sus grupos. Todas las respuestas tenían en común precisamente la transformación y el potencial que encontraban en sí mismos, en el colectivo y en el arte mismo como catalizador de esos procesos.

La parte más disfrutada en la mayoría de los y las participantes fue, sin duda, el taller de creación, comentan que los hace sentir y vivir un “proceso creativo”, al igual que “les permite reflexionar” y “expresarse con libertad”.

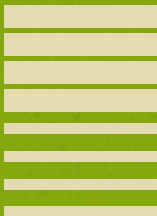
También hay que mencionar que la parte del cierre o del “compartir con otros” fue muy importante para algunas personas, tanto en la visita dialogada a la exposición como en los talleres.

Finalmente, se ha realizado una encuesta a todos/as las participantes. tanto a las visitas de público general como a grupos especiales, que busca recoger datos para evaluar y optimizar mediaciones futuras.

CONCLUSIÓN

“Desobediencias y resistencias” ha sido una exposición crítica, llena de elementos que podían conectarse con la vida cotidiana pero también con las grandes narrativas socio-políticas que han cambiado la sociedad del siglo XX y XXI. En algunos casos, las y los artistas mostraban la impotencia, el fracaso y la dificultad de constituirse como sujetos políticos y como sujetos libres y en otras ocasiones mostraban aspectos que podían reflejar nuestros miedos, nuestras auto-imposiciones y castigos. Nuestra mediación ha consistido, a través de los temas propuestos -cargas reales y simbólicas, el refugio que habitamos, lo visible e invisible, poética de lo intangible, el inconsciente colectivo y el mundo onírico, desobedecer y resistir, etc- en un mirar acompañado, en un “slow looking”, un mirar despacio y desprejuiciado, para que las distintas relaciones con el mundo y uno mismo, puedan irse estableciendo a medida que hacíamos nuestra, la obra artística. Un triángulo, una pirámide que conectaba la obra, la o el artista, el mundo -lo que nos rodea- y el o la visitante. A través de esa pirámide -o rectángulo, o cuadrado- de relaciones, la obra se abre en multiplicidad de significados, contruidos conjuntamente, hechos presentes, revividos a través de la contemplación activa y comunicación entre el grupo.

Esa comunicación, ayudada por el espacio de la sala de Bóvedas, silencioso, oscuro, casi simbólico -semejante a la caverna platónica- permite una introspección, un cambio de

ritmo que cuando se emerge -del mundo de las ideas al mundo real, platónicamente hablando- los participantes conserven un estado de reflexión y contacto con el arte que les permite, tras la conciencia corporal, adentrarse en los materiales artísticos y los procesos creadores. Finalmente, la reconexión a través de la palabra compartida, la escucha común, cierra una experiencia que los participantes han valorado como significativa.

