

EL PODER DEL GARABATO

Monografía del curso a distancia de Arteterapia

GARABATO, automatismo e inconsciente

Marta Cristina Fusté Padrós

Arteterapeuta de CENER, Centro de Neuroeducación en Red

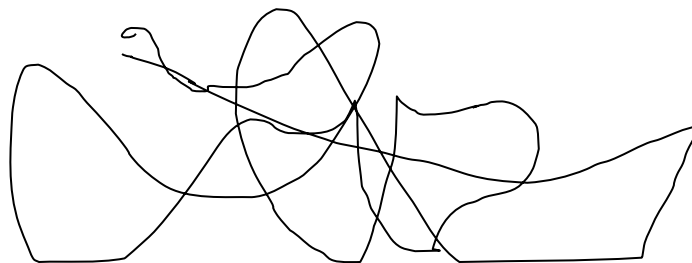

Bolívar 1345 3 B, Posadas Misiones, Argentina

En los años que llevo desarrollando un espacio de Arteterapia, me encontré con limitaciones para trabajar con pacientes con deficiencias cognitivas y/o neurológicas, que en muchos casos no pueden dibujar “formalmente”.

Mi intención es buscar una técnica, o herramienta simple para encontrar sentido a lo expresado en la producción de imágenes básicas: *dibujos como de un niño de 3 años o de 10 años con retraso madurativo de 3, con...*

UN SIMPLE GARABATO

Agradecimientos

Especialmente al arquitecto y pintor Guillermo Gerdel, a quien encontré por una de esas “sincronicidades” de la vida, y tan gentilmente me facilitó la información, datos enriquecedores y unas clases sobre el automatismo. A su maestro Jorge Kleiman, por haber sido un sabio conocedor del inconsciente, la energía y la creatividad dejando un legado de su estudio tan detallado y minucioso sobre el arte automático.

A mis pacientes Franco S., Franco, D. Micaela y Camila, quienes abrieron su inconsciente y, a través de sus **garabatos** dieron un aporte más para la salud y calidad de vida.

RESUMEN

Tomando la técnica o propuesta del caso *presentado en el curso (clase 3/ 2 FUNDAMENTOS DEL ARTETERAPIA del profesor Luis Formaiano)* donde utiliza el **garabato** como acceso al inconsciente como principio para el proceso de individuación, me interesó esta herramienta *disparador* del trabajo, ya sea en sesiones o talleres, y su articulación con el **automatismo** como mensaje directo y revelador de los contenidos del inconsciente.

Así, conjugando estas dos líneas de trabajo, y con un cierto paralelismo al “Juego del garabato” (D. Winnicott) **se puede conseguir abordar la producción muchas veces *ininteligible* de pacientes con daños cerebrales y retrasos madurativos**, que tienen muchas dificultades para dibujar.

Están incluidos textos de conceptos encontrados en el curso realizado, que podrán **alinearse con mi propuesta**, y que enriquecidos con los de otros investigadores, resultarían en gran aporte para favorecer la producción de imágenes con dichos pacientes.

1) *GARABATO*

“Algo toca al cerebro cuando la punta del lápiz o pincel toca el papel o tela. Y se activa cual usina transportando energía para encender el cuerpo e iluminar el espíritu. Así el ser habita en otra realidad...otra dimensión de sí mismo.” MCFP

Un **garabato** es, según Wikipedia, “un dibujo de cualquier cosa concreta o abstracta mientras la atención está ocupada en otra cosa o cuando la persona está aburrida”. Pero vamos a darle un giro terapéutico a estos trazos. El Dr. Salomón Touson, nos explica...“*de la misma manera que nacemos con la disposición natural para adquirir un lenguaje verbal, para reír y para caminar, todos traemos al nacer nuestra capacidad para dibujar. Los niños ni bien pueden sostener un lápiz o algo que manche (alrededor de los dos años) se largan a **garabatear** sin que medie explicación o aprendizaje alguno*”. (Salomón Touson- *El Dibujo en la Terapia* pág. 28)

GARABATO (entre 2 a 4 años)

Tiene cuatro sub-etapas:

- a) Desordenado – descontrolado debido al escaso control sobre la actividad motriz.
- b) Longitudinal – controlado, repetición controlada del movimiento, placer kinestésico de dibujar.
- c) Circular, debido a la mayor exploración de movimientos controlados demostrando la habilidad de hacer formas más complejas.
- d) Nombrado, el niño cuenta historias sobre su garabato, produciéndose un cambio de un pensar Kinestésico en términos de movimiento a un pensar imaginativo en términos de imágenes.

(ETAPAS EVOLUTIVAS DEL DIBUJO INFANTIL (Viktor Lowenfeld-Texto parcial de clase 3 Curso de Arteterapia)

2) TECNICA DEL JUEGO DE GARABATEO de Donald Winnicott

“La técnica surgió como la necesidad de orientar con un tipo de recurso lúdico, que permitiera tomar contacto con los aspectos espontáneos y creativos del niño y la niña como un modo de vencer las resistencias al tratamiento y una manera de contactar con los aspectos afectivos de autenticidad e imaginación.

Consigna: “Te invito a jugar. Juguemos a hacer garabatos. Este juego no tiene reglas. Simplemente voy a hacer unas rayas, **unos garabatos** y después adivinaremos qué se ven en ellos”.

Material: Hojas blancas tamaño carta (preferentemente recicladas), Dos lápices del 2 ½ o 3 y goma.

Procedimiento: *El aplicador, psicólogo, terapeuta o educador toma una hoja, la coloca en sentido horizontal y hace espontáneamente unas rayas. Enseguida se le invita al niño o adulto a observar y adivinar o imaginar qué ve en esos garabatos.*

El terapeuta observa los rayones e intentará ver algo “Al hacerlo (con otro lápiz o el mismo) enmarcará más fuerte las figuras identificadas. Después de esta ejemplificación el terapeuta vuelve a rayar otra hoja y le pide al niño de nueva cuenta ver algo. De tal manera que el terapeuta enmarcará más fuerte las figuras identificadas, se le pide al niño que platique lo que piensa de la figura identificada; el niño alternará haciendo garabatos y adivinando figuras. Si el niño identifica algo desde el primer momento sólo se le pide nos cuente una historia. Al terminar el primer garabato le tocará al niño garabatear y al terapeuta “adivinar”. Todas las ocasiones que el niño o el terapeuta adivine o vea una figura, el niño hará las historias.

Manual de Aplicación de la Técnica del Garabateo de Donald Winnicott” Psicoanalista Ramón Yuder Solís Fernández 2009 Módulo II: Aplicaciones del Test de Garabateo CENESPE 7 Montealban #242 depto. 4. Col Narvarte. Del Benito Juárez C.P. 03020 México DF. 5523.2394
yudersolisfernandez@hotmail.co

3) LOS DIBUJOS COMO EXPRESIÓN DEL INCONSCIENTE. PORQUE JUNG TENIA RAZÓN...

Es cierto que todas las herramientas en Arteterapia son válidas para diferentes intervenciones, pero de todas ellas la imagen, los dibujos conllevan algo más esencial, interno y de contenido arcaico.

¿Pero qué sucede cuando la imagen **NO** vale más que mil palabras y tampoco hay palabras?!

En toda la obra de Carl G. Jung es notable el valor que él da a la imagen interna y externa; en su Libro Rojo está señalado como **el ojo interior** a la visión que surge desde dentro (Ciriot, 2010 s/ Liber Secundus, tradición iconográfica) *“La importancia de los símbolos, y el significado de éstos se manifiestan mediante los dibujos originados a nivel inconsciente, que nos permite acercarnos al uso de símbolo como agente de sanación, implicado psicológica y somáticamente en el desarrollo de lo que Jung denomina proceso de individuación”.* Susan Bach con su Acta Psicosomática (1967) aportó un análisis sobre los dibujos y su contenido inconsciente, que además del aspecto psicológico, *“se puede ver lo que el cuerpo también está proyectando en ellos.”*

¿Qué puedo encontrar en un dibujo hecho de un garabato? :

...Algún símbolo de rescate...de cura. *“Un símbolo del inconsciente siempre actúa de una manera compensatoria o complementaria respecto al estatus consciente del psiquismo en un determinado momento de la vida [...] como un intento de atraer su atención a la conciencia y promover un cambio en la actitud consciente. El área ignorada siempre demanda atención de una u otra manera. Por lo tanto, el símbolo influye en la cura, tendiendo al equilibrio y la completad.][Jung escribió que son los **arquetipos**, patrones psíquicos universales y heredados, los que constituyen y estructuran el inconsciente.][De la imagen, el dice: La imagen primordial, definida como arquetipo, siempre es de carácter colectivo, por ej., es común a muchos individuos y épocas. Probablemente, los más importantes motivos mitológicos sean comunes a todos los tiempos y razas (Jung, 1976, CW 6, pág. 443).* (Textos parciales. **El Rol del Símbolo en la Cura**, Curso a distancia: Arte Terapia y Creatividad Clase 4)

“Los dibujos del inconsciente representan un material en crudo, primitivo, que llega directamente del inconsciente, sin desarrollar, pero aún así lleno con contenido inconsciente relacionado con los complejos del sujeto [...] Tanto el artista como el paciente al producir dibujos provenientes del inconsciente pueden estar dando curso a una necesidad interna [...] Los artistas necesitan pintar; son incapaces de no crear. La situación no es diferente para el resto de los individuos, muy pocos pueden contenerse de “garabatear” en una reunión de trabajo, o durante una larga conversación telefónica.

...] Cualquier dibujo posee un efecto catártico, y esa catarsis le permite al símbolo mover energía psíquica interna y poner en marcha el proceso curativo [...] Cuando los dibujos emergen del inconsciente, traen consigo una tremenda cantidad de información psíquica. A través del dibujo podemos seguir el viaje del psiquismo y donde se encuentra éste en el momento de la creación del dibujo. La idea no es la de descifrar con exactitud lo que está expresado en el dibujo – como con carácter predictivo – sino hacerse preguntas concisas sobre lo que el dibujo pareciera estar comunicando. Esta comunicación “desnuda” al inconsciente y su energía...”

(Textos parciales El arte con mayúscula versus los dibujos del inconsciente. Curso a distancia: Arte Terapia y Creatividad Clase 3)

4) AUTOMATISMO. Una línea de maestros y discípulos

El automatismo es una praxis, una experiencia que sólo se puede vivenciar ejercitándola.

Jorge Kleiman

Imaginemos que al comienzo del siglo XX una conexión invisible de “maestros” entre ellos Bretón, Batlle Planas, Jung y Freud al querer “captar y descifrar” el mensaje del inconsciente con *automatismo*...

Esta apasionante línea artística donde se utiliza el **garabato**, como recurso generativo- creativo, fue un hallazgo que completó mi idea de implementar un recurso que diera sentido a las líneas sinsentido de algunos niños... poder hacer un puente del automatismo a la autoestima.

*“Son muchos los métodos a los que se puede recurrir para estimular, favorecer o lograr la expresión plástica. El **automatismo**, que fuera preconizado por el movimiento surrealista (1) apunta a que la persona dibuje como un autómatas (sin pensar en lo que está haciendo) para sortear la barrera de la razón”.*

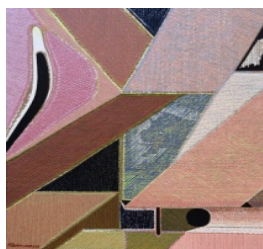
(Salomón Touson El Dibujo en la Terapia pág. 54)

André Bretón Poeta y escritor francés (1896-1966) comenzó a trabajar con soldados con traumas de la guerra mediante dibujos y escritura automática, que hacían en forma “espontanea”, ya que no podían verbalizar sus miedos y bloqueos, muchos pudieron superar el estrés post traumático.

Bretón definía: “el surrealismo es automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, escrito o de cualquier modo el funcionamiento real del pensamiento”...sin intervención de la razón.

(El primer Manifiesto Surrealista, 1924)

1) Automatismo: el Inconsciente Revelado ⁽⁵⁾ <https://www.youtube.com/watch?v=JsmecAruYNM>

Fausto, de **Jorge Kleiman** 2009

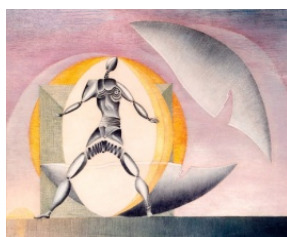
Jorge Kleiman (Entre Ríos, Argentina 1934 – Bs As

Argentina 2013) Arquitecto, artista plástico (discípulo de **Batlle Planas**) (2)

Fue un *maestro* del automatismo y prolífico investigador de la imagen inconsciente en las artes plásticas.

Como señalara en uno de sus ensayos... *“Obtener una imagen a partir de una madeja de líneas (garabato) o un conjunto de manchas...busca en última instancia reconstruir una cadena de significantes, hallando los términos perdidos (o modificando los alterados) de la serie que nos constituye, del mismo modo en que actúa la elaboración sobre la asociación libre en el Psicoanálisis. De aquí que se haya propuesto como auxiliar de diagnóstico o una posible acción terapéutica el trabajo artístico automático... Es la vía de acceso a la imagen inconsciente, la que posee diversos niveles de profundidad, con un efecto verdad y una autenticidad sorprendentes.”* (Ensayo Automatismo y Creatividad 2009).

Quiero poner énfasis en las dos etapas de la proceso del automatismo para la aplicación de mi trabajo: [...] un lanzamiento Energético inicial o **Proceso Primario (garabato** con ojos cerrados, por ejemplo) y una elaboración del material obtenido o **Proceso Secundario**, aparentemente intelectual donde intervienen el saber, la herencia genética, la emoción, todo lo cual apunta a la obtención de una imagen inconsciente imprevisible al comenzar la tarea [...] (Textos de ensayo Automatismo y Creatividad 2012).

“Alumbramiento de un discípulo Vitrubio” 2009 de Guillermo Gerdel

El Automatismo es “el ejercicio sistematizado del pescador de imágenes del inconsciente”.

Guillermo Gerdel (Buenos Aires 1954)

Discípulo de Jorge Kleiman en la pintura, que también fue su maestro como arquitecto. Es quien ha recibido el legado y continuador del trabajo de su antecesor, con numerosas obras, exposiciones realizadas y su taller de pintura.

Para Guillermo Gerdel, al ponerlo en palabras simples, *“el automatismo es ese **garabato** que hacemos con una actitud distraída cuando hablamos por teléfono, “apareciendo” trazos casi sin sentido...”*

(Entrevista radial definiendo automatismo)

<https://ar.radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-guillermo-gerdel-en-ocasion-de-la-muestra-automatismo-el-inconsciente-revelado>

Con las siguientes palabras para su maestro, creo que ambos definen esta vertiente pictórica que comienza con un **garabato** pero que termina, muchas veces en maravillosas obras artísticas:

“Desde la cuna en Concepción del Uruguay, donde recibió el pedido paterno de ser “cerealista”, que él escuchó mal y reinterpreto como “surrealista”, Jorge Kleiman Cosarinsky como gustaba usar en su nueva casilla de correo, se aventuró a recorrer el mundo y su propia vida desde el más puro “Automatismo”. Como él mismo lo definió: “es el movimiento libre del espíritu ,responde a la expresión de los deseos, es la vía de acceso a la Imagen Inconsciente y es sin duda el mecanismo creativo de mayor riesgo personal, pero que suele ser el más gratificante...”. (Guillermo Gerdel, homenaje- www.guillermogerdel.com)

Conclusión

Claramente se podría decir que para darle PODER AL GARABATO expresado sobre un simple papel, convergen la valoración de la **imagen y el Ojo interior de Jung, el Juego del Garabateo de Winnicott y el Automatismo**, para mirar más atenta y profundamente el mensaje del inconsciente del paciente, y encontrar los pasos que nos lleven al camino de sanación, de individuación, del estímulo creativo...de la autoestima.

Cabe señalar como valor agregado, desde la mirada de las **Neurociencias**, que esta práctica **“sistematizada del pescador de imágenes del inconsciente”** (Guillermo Gerdel) redundaría en un importante estímulo para producción de nuevas conexiones neuronales.

Finalmente, el componente de **energía psíquica** que menciona C. G. Jung (3), y que atraviesa al automatismo como **elemento creador**, fluye y se plasma en cada imagen. Simplificando, son todos los elementos que se ponen en juego que dan fuerza al impulso creativo **del garabato**, un “quantum” (4) de cuerpo, mente, espíritu, inconsciente, historia individual, contexto cultural, orígenes étnicos y...emoción.

¡Y el cerebro sólo aprende cuando se emociona! (Facundo Manes)

“Bailando en mi interior” 2018- primera experiencia con garabato y automatismo.

(1) Término que consiste en la supresión del control racional en la composición de la obra, lo cual posibilita plena libertad en la asociación de imágenes y colores que se plasman directamente del inconsciente. Esta forma de creación es un principio básico del surrealismo. (Wikipedia)

(2) B. Planas- Torroella de Montgrí, Gerona España, 1911- Buenos Aires, Argentina, 1966) Abrazó el automatismo como una religión y le dio un componente paranormal a sus inspiraciones... **“estas imágenes no me pertenecen, han sido dictadas por ellos”** equiparando la misión del artista con la de médium. (J. B. Planas).

(3) Carl Jung pone énfasis en la **energía psíquica** (o sea que equipara ese impulso de la libido) por **“la intensidad de un proceso psíquico, su valor psíquico”** (Jung, 1976, CW 6)

(4) Término usado en física, del latín sig. cantidad

(5) “Automatismo e Inconsciente Revelado” Muestra Homenaje al Maestro Jorge Kleiman, organizada por Guillermo Gerdel, 4 de abril de 2017 en Galería Hoy en el Arte Juncal 848 Buenos Aires, Argentina, https://www.youtube.com/watch?v=GRBQ_VvwMnc

INDICADORES Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Nombres que fueron alineándose automáticamente para “ilustrar” esta monografía

Carl G. Jung, 1875-1961- brillante médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo; creo la escuela psicología analítica.

Algunos autores que utilizan el garabato como intervención en terapias y trabajos de Artísticos:

- **Donald Winnicott**, 1896-1971 – pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés
- **Salomón Touson**, 1950, Médico y psicoterapeuta argentino; fue científico de A A de Psiquiatría y Psicología Infancia y adolescencia

AUTOMATISMO movimiento artístico

- **André Bretón**, 1896-1966 Médico, poeta, escritor francés (Manifiesto Surrealista 1924)
- **Batlle Planas**, 1911-1966 pintor surrealista argentino de origen español
- **Jorge Kleiman**, 1934 – 2013 pintor y arquitecto argentino, investigador y maestro del automatismo
- **Guillermo Gerdel**, 1954 pintor y arquitecto argentino, discípulo de Kleiman y continuador del automatismo.