

PROJECTE ATENA

Títol del curs:

Sinergies entre art i teràpia

Nom del professorat:

Rosa Ferrer Reglà

Dades del curs:

60h (15 sessions de 4h, 1 sessió setmanal)

1r quadrimestre (octubre – febrer)

Dilluns o dimarts

2n quadrimestre (febrer-juny)

Dimarts

Horari: 16:30h a 20,30h.

Condicions d'accés al curs:

Persones que vulguin iniciar i o aprofundir en el seu desenvolupament artístic i en el seu procés de creixement personal.

Professors i personal d'ajuda (psicòlegs, terapeutes, personal sanitari...) que vulguin ampliar els seus recursos pedagògics i terapèutics.

Requisits:

No es requereix un nivell o formació prèvia.

Idioma:

Català i castellà.

Nº d'alumnes:

Mínim 9 i màxim 15.

Resum informatiu del curs

El curs, de caràcter teòric i pràctic, té com a objectiu endinsar-nos en la pràctica creativa des de la mirada psicoterapèutica. Utilitzarem coneixements i eines pròpies de la psicologia humanista (psicoanàlisi, gestalt i bioenergètica) i de la teràpia (anàlisi caracterial, dibuix del mapa corporal i treball amb els centres d'energia) per fer conscient el nostre "jo creatiu" i poder desenvolupar-ne tot el seu potencial. Aprendre també algunes de les eines necessàries per acompanyar als altres en la seva praxis artística.

És per tant un curs indicat per persones que vulguin iniciar i o aprofundir en el seu desenvolupament artístic i també per professors i personal d'ajuda que vulguin ampliar els seus recursos pedagògics i terapèutics.

Amb la voluntat de practicar i ampliar les eines expressives i enriquir així el procés comunicatiu utilitzarem diferents llenguatges plàstics i visuals (dibuix, pintura, fotografia, collage, estampació...) i també dedicarem algunes classes al treball corporal.

Programa desenvolupat dels continguts

Objectius:

Explorar, desenvolupar i enriquir el jo creatiu.

Adquirir eines per aprofundir en la pròpia pràctica creativa i per acompanyar els processos creatius aliens.

Continguts:

- ***Cartografies del Jo: l'autobiografia visual.***
Combinarem imatge i text per treballar diferents aspectes de l'autobiografia personal i la construcció del caràcter: aspectes del jo, mecanismes de defensa, polaritats i estratègies caracterials.
- ***El món de les coses.***
Investigarem la nostra relació amb els objectes i el seu potencial plàstic, narratiu i simbòlic. Farem servir tècniques d'*assemblage* per generar objectes nous a partir d'altres objectes i material existent.
- ***Ocupació i territori.***
Investigarem els trets més immediats i instintius de la nostra relació amb l'espai. Farem petits exercicis d'ocupació espacial.
- ***De la línia a la matèria.***
A través de la pintura farem un recorregut pel cos i els diferents centres expressius i energètics amb la intenció de conèixer i dibuixar el propi mapa corporal (centres dominants i bloquejos energètics). Treballarem amb la línia i el gest per explorar els centres superiors (ment, cognició, tècnica i comunicació). Experimentarem amb el color per endinsar-nos en les nostres sensacions i emocions (centre mig) i jugarem amb la matèria per explorar els trets més instintius de la nostra personalitat (sexualitat, creativitat, agressivitat i arrelament).

Metodologia

Cadascun dels mòduls tindrà una conferència a mode d'introducció teòrica on s'exposaran els continguts i es facilitaran exemples, eines de treball, referents... La resta de les sessions seran de caràcter pràctic però inclouran sempre una introducció al treball i una recollida o posta en comú. Es combinaran així els aspectes expressius i analítics possibilitats per la trobada entre l'art i la psicoteràpia.

Criteri d'Avaluació

L'escola dóna un diploma d'assistència si s'ha assistit satisfactòriament a un mínim del 80% de les sessions.

Bibliografía

- BERGER, John. *Rondó para Beberly*. Alfaguara, Madrid, 2015.
- CALLE, Sophie. *True Stories*. Actes Sud, Arles, 2013.
- CHEVRIER, Jean-François. *Formas biográficas. Construcción y mitología individual*. Museo Reina Sofía, Siruela, Madrid, 2013.
- DE BOTTON, Alain. *El arte como terapia*. Phaidon, 2014.
- HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel; CRUZ, Pedro. *Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo*. CENDEAC, Murcia, 2017.
- HUSTVEDT, Siri. *Vivir, pensar, mirar*. Anagrama, Barcelona, 2013.
- GUASH, Anna Maria. *Autobiografías visuales*. Siruela, Madrid, 2009.
- MARXEN, Eva. *Diálogos entre arte y terapia*. Gedisa editorial, Barcelona, 2011.
- NACHMANOVITCH, Stephen. *Free Play. La improvisación en la vida y en el arte*. Paidós Diagonales, Buenos Aires, 2004.
- NARANJO, Claudio. *Ensayos sobre psicología de los eneatis*. La Llave, Barcelona,
- PEÑARRUBIA, Francisco. *Terapia Gestalt. La vía del vacío fértil*. Alianza, Madrid, 1998.
- PEREC, Georges. *Especies de espacios*. Montesinos, Mataró, 2003.
- RHODES, James. *Instrumental*. Blackie Books, Barcelona, 2015.
- SALVADOR, Mario. C. *Más allá del Yo*. Eleftheria, Barcelona, 2016.
- ZUMTHOR, Peter. *Atmósferas*. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

Título del curso:

Sinergias entre arte y terapia

Nombre del profesorado:

Rosa Ferrer Reglà

Datos del curso:

60h (15 sesiones de 4h,1 sesión semanal)
1er cuatrimestre (octubre – febrero)
Lunes o martes
2o cuatrimestre (febrero-junio)
martes
Horario: 16:30h a 20:30h.

Condiciones de acceso al curso:

Personas que quieran iniciar y o profundizar en su desarrollo artístico y en su proceso de crecimiento personal.
Profesores y personal de ayuda (psicólogos, terapeutas, personal sanitario...) que quieran ampliar sus recursos pedagógicos y terapéuticos.

Requisitos:

No se requiere nivel o formación previa.

Idioma:

Catalán y castellano.

Nº de alumnos:

Mínimo 9 y máximo 15.

Resumen informativo del curso

El curso, de carácter teórico y práctico, tiene como objetivo sumergirnos en la práctica creativa desde la mirada psicoterapéutica. Utilizaremos conocimientos y herramientas propias de la psicología humanista (psicoanálisis, gestalt y bioenergética) y de la terapia (análisis del carácter, dibujo del mapa corporal y trabajo con los centros de energía) para hacer consciente nuestro “yo creativo” y poder desarrollar todo su potencial. Aprenderemos también algunas de las herramientas necesarias para acompañar a los demás en su praxis artística.

Se trata por lo tanto de un curso indicado para personas que quieran iniciar y o profundizar en su desarrollo artístico y también para profesores y personal de ayuda que quieran ampliar sus recursos pedagógicos y terapéuticos.

Con la voluntad de practicar y ampliar las herramientas expresivas y enriquecer así el proceso comunicativo utilizaremos diferentes lenguajes plásticos y visuales (dibujo, pintura, fotografía, collage, estampación...) y también dedicaremos algunas clases al trabajo corporal.

Programa desarrollado de los contenidos

Objetivos:

Explorar, desarrollar y enriquecer el yo creativo.

Adquirir herramientas para profundizar en la propia práctica creativa y para acompañar los procesos creativos ajenos.

Contenidos:

- ***Cartografías del Yo: la autobiografía visual.***
Combinaremos imagen y texto para trabajar distintos aspectos de la autobiografía personal y la construcción de la personalidad: aspectos del yo, mecanismos de defensa, polaridades y estrategias del carácter.
- ***El mundo de las cosas.***
Investigaremos nuestra relación con los objetos y su potencial plástico, narrativo y simbólico. Utilizaremos técnicas de ensamblaje para generar objetos nuevos a partir de otros objetos y material existente.
- ***Ocupación y territorio.***
Investigaremos los rasgos más inmediatos e instintivos de nuestra relación con el espacio. Realizaremos pequeños ejercicios de ocupación espacial.
- ***De la línea a la materia.***
A través de la pintura realizaremos un recorrido por el cuerpo y sus distintos centros expresivos y energéticos con la intención de conocer y dibujar el propio mapa corporal (centros dominantes y bloqueos energéticos). Trabajaremos con la línea y el gesto para explorar los centros superiores (mente, cognición, técnica y comunicación). Experimentaremos con el color para profundizar en nuestras sensaciones y emociones (centro medio) y jugaremos con la materia para explorar los rasgos más instintivos de nuestra personalidad (sexualidad, creatividad, agresividad y arraigo).

Metodología

Cada módulo se iniciará con una conferencia, a modo de introducción teórica, donde se explicarán los contenidos y se facilitarán ejemplos, herramientas de trabajo, referentes... El resto de las sesiones será de carácter práctico pero incluirá siempre una introducción al trabajo y una recogida o puesta en común. Se combinarán así los aspectos expresivos y analíticos posibilitados por el encuentro entre arte y psicoterapia.

Criterio de Evaluación

El centro ofrece un diploma de asistencia si se ha asistido satisfactoriamente a un mínimo del 80% de las sesiones.

Bibliografía

BERGER, John. *Rondó para Beberly*. Alfaguara, Madrid, 2015.

CALLE, Sophie. *True Stories*. Actes Sud, Arles, 2013.

CHEVRIER, Jean-François. *Formas biográficas. Construcción y mitología individual*. Museo Reina Sofía, Siruela, Madrid, 2013.

DE BOTTON, Alain. *El arte como terapia*. Phaidon, 2014.

HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Ángel; CRUZ, Pedro. *Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo*. CENDEAC, Murcia, 2017.

HUSTVEDT, Siri. *Vivir, pensar, mirar*. Anagrama, Barcelona, 2013.

GUASH, Anna Maria. *Autobiografías visuales*. Siruela, Madrid, 2009.

MARXEN, Eva. *Diálogos entre arte y terapia*. Gedisa editorial, Barcelona, 2011.

NACHMANOVITCH, Stephen. *Free Play. La improvisación en la vida y en el arte*. Paidós Diagonales, Buenos Aires, 2004.

NARANJO, Claudio. *Ensayos sobre psicología de los eneatis*. La Llave, Barcelona,

PEÑARRUBIA, Francisco. *Terapia Gestalt. La vía del vacío fértil*. Alianza, Madrid, 1998.

PEREC, Georges. *Especies de espacios*. Montesinos, Mataró, 2003.

RHODES, James. *Instrumental*. Blackie Books, Barcelona, 2015.

SALVADOR, Mario. C. *Más allá del Yo*. Eleftheria, Barcelona, 2016.

ZUMTHOR, Peter. *Atmósferas*. Gustavo Gili, Barcelona, 2006.