

Aportes desde una perspectiva estética de la Musicoterapia a producción artística en la Empresa Social “Quenuir”

Lucia Jimena Carrizo

luciajarrizo@gmail.com

ECOS - Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines (ISSN 2545-8639)

<http://revistas.unlp.edu.ar/ECOS>

ECOS es una publicación de Cátedra Libre Musicoterapia (UNLP)

Fecha de correspondencia:

Recibido: 30/3/2020 Aceptado: 25/4/2020

Todas las obras de ECOS están bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 Internacional. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (ECOS - Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines) agregando la dirección URL y/o el enlace de la revista. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada.

Cómo citar

Carrizo, J. (2020). Aportes desde una perspectiva estética de la Musicoterapia a producción artística en la Empresa. *ECOS - Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines*, 5(1), 17-29.

Resumen

El propósito de este escrito es comunicar la experiencia de rotación por el Dispositivo de Salud Mental “Empresa Social”, realizada entre los meses de diciembre de 2019 a febrero de 2020, como parte del proceso de formación de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria de la Provincia de Chubut, sede Esquel. Asimismo se pretende realizar un aporte desde la musicoterapia con perspectiva comunitaria a la reflexión sobre aspectos estéticos en el proceso de realización de los productos realizados en dicha empresa. (alfombras, pantuflas y otros productos artesanales en fieltro de lana).

Palabras Clave: Musicoterapia Comunitaria, Salud Mental Comunitaria, Empresa Social, Procesos Estéticos.

Abstract

The purpose of this writing is to communicate the experience of rotation by the Mental Health Device "Social Company", carried out between the months of December 2019 to February 2020, as part of the training process of the Interdisciplinary Residence in Community Mental Health of the Province of Chubut, headquarters Esquel. It is also intended to make a contribution from music therapy with a community perspective to the reflection on aesthetic aspects in the process of making the products made in said company. (rugs, slippers and other handicraft products in wool felt).

Key Words: Community Music Therapy, Community Mental Health, Social Enterprise, Aesthetic Processes.

Introducción

El propósito de este escrito es comunicar la experiencia de rotación por el Dispositivo de Salud Mental “Empresa Social”, realizada entre los meses de diciembre de 2019 a febrero de 2020, como parte del proceso de formación de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria de la localidad de Esquel, Provincia de Chubut, Argentina. Asimismo se pretende realizar un aporte desde la musicoterapia con perspectiva comunitaria al proceso de realización de los productos realizados en dicha empresa, alfombras, pantuflas y otros productos artesanales en fieltro de lana.

Se comenzará realizando una breve descripción del dispositivo y las tareas que se llevan a cabo en el mismo. Luego se articulará lo observado durante los meses de rotación con la correspondiente fundamentación teórica que permitirá la problematización de aspectos que se encontraban “naturalizados” o bien, que no se han desplegado en el trabajo cotidiano con lxs emprendedores (usuarixs¹ de servicios de salud mental)

Desarrollo

Descripción del dispositivo

La empresa social es un dispositivo de inclusión socio-laboral, para personas con problemáticas de salud mental. Se trabaja en este dispositivo de rehabilitación psicosocial, todas las aptitudes necesarias para la inclusión de las personas en el mundo laboral, considerando que las personas con condiciones de salud mental tienen menos posibilidades de conseguir trabajos estables y desempeñarse de forma normalizada en los mismos. Según la Organización Panamericana de la Salud, el desempleo en el grupo de personas con trastornos psicóticos está por encima del 85%, debido a características personales, asociadas a la

¹ La utilización del lenguaje inclusivo con el uso de la x para no indicar ningún género en particular, es intencional, ya que la autora entiende que el uso del masculino en las generalizaciones de la lengua española responde a las lógicas patriarcales que imperan en la sociedad.

enfermedad y sus efectos adversos, como así también por falta de propuestas de rehabilitación, sumadas al estigma social y falta de políticas públicas. (López Álvarez, 2005)

Particularmente en la empresa social “Quenuir”, se elaboran productos artesanales con fieltro de lana, para lo cual deben realizar múltiples procesos sensoriales, cognitivos, afectivos. La actividad principal (realización de objetos artesanales) consiste en pensar el producto, diseño y medidas, preparar el área de trabajo, separar y disponer la lana, mojarla, acariciar sobre un nylon, amasar, golpear, lavar, y secar. Las hebras de lana se disponen de forma suelta y se unen en el proceso del amasado. A su vez hay otras actividades que no son las principales pero sin las cuales no sería posible el funcionamiento: separar/abrir lana, preparar el desayuno para el breack, preparar jarras con jabón y agua, preparar jabón rayado, ordenar, limpiar, preparar pre-fieltro para los diseños, etc.

Enuncio todos estos procesos porque cada uno de ellos implica diferentes posibilidades, capacidades y disposiciones, diferentes formas que hacen a la experiencia. Según la musicoterapeuta Patricia Pellizari “los musicoterapeutas escuchamos acerca de las actividades que realizan las personas y proponemos una re experimentación de los movimientos y energías que ellas generan o que las personas se generan a sí mismas por el modo en que realizan las actividades cotidianamente” (2011, pág. 61).

Observación y articulación teórica.

Aunque hoy resulte extraño hablar de “arte” en un producto artesanal, la división entre arte y artesanía es producto de una elaboración occidental del concepto de arte y es producto de una visión colonial de la obra de arte.

“En la modernidad se instaló una forma de colonialismo basada en la noción de unidad (religiosa, lingüística, política, etc.) que, por definición, implica la supresión de la identidad del Otro. Se trata de la noción de unidad como opuesta a la de diversidad.

Esta destacó la diferencia colonial que establece la demarcación entre lo superior y lo inferior. Sobre esta matriz se desarrolló una epistemología en la que abrevia la educación y que partió de la supresión de las ontologías preexistentes. Como parte de esta supresión, las formas expresivas preexistentes fueron confinadas a la categoría de Arte menor, o artesanía (el arte conquistado). A diferencia de lo que ocurre con otras formas expresivas que logran cierta supervivencia a través de las técnicas implicadas en su materialidad y los usos derivados de ella, la música quedó en general totalmente ignorada. El arte del conquistador (Arte Mayor) fue impuesto aquí como único, ya que directamente se invisibilizó su contrapartida, arte” (Shifres y Gonnet, 2015, p. 55).

Realizando un análisis desde la musicoterapia con perspectiva comunitaria, de lo vivenciado hasta el momento en la dinámica de trabajo, participando activamente de la tarea concreta, en reuniones de equipo, surgen algunos aspectos posibles de ser abordados o problematizados.

En un nivel de la relación de lxs emprendedores con la actividad, se ha observado que emprendedores que llevan años asistiendo a la empresa en ocasiones presentan una actitud pasiva o no-proactiva frente al trabajo “*esperando que les digan lo que tienen que hacer*” o buscando aprobación de las operadoras. Esto se ha conversado en reuniones de equipo y en asambleas con lxs emprendedores (esta última a raíz de una actividad realizada con las familias).

Incluso aquellas personas “más independientes” para la tarea, hay un punto que no se “*atreven*” a realizar sin preguntar, que es el diseño. Se ha conversado en reuniones de equipo donde las operadoras de salud mental manifestaron la necesidad de que el producto final “*sea un vendible*” haciendo referencia a la calidad y estética del mismo. Aquí es necesario problematizar qué se entiende por “*estética*”.

“Más allá de la exigencia de lo bello está la cuestión del sentido de los lugares. No se trata simplemente de embellecer objetos: los objetos son un trámite para transformar para construir lugares. (...) Calidad significa hacer cosas que se relacionen con las personas que las usan “ (Ota de Leonardis et al., 1994, pág. 161)

Enriqueciendo aún más el concepto de estética, me permito agregar que también se tienen que relacionar con las personas que “*las hacen*”.

Según Chriestlieb (en Pellizari, 2011) el grado de involucramiento de la persona con la actividad hace que estas sean más mecánicas o más estéticas. El autor refiere que en formas más mecánicas (actividades que realizamos de forma automatizada, o automática) hay una total diferenciación entre la persona y el objeto y un involucramiento mínimo, en cambio en las formas del sentido como el descubrimiento o la creación artística, el involucramiento de la persona con el objeto es máximo y la diferenciación casi nula.

¿Qué tendría de terapéutico poder expresarse artísticamente en las producciones en fieltro?

El autor Kennet Aigen (2007) desarrolla diferentes concepciones de estética y belleza, y cómo se relacionan estas experiencias con la salud. Realizando una breve síntesis de su trabajo podríamos decir que la importancia de desarrollar estos aspectos tiene que ver con múltiples factores:

- La experiencia de la belleza está conectada con el sentido (del mundo, de la vida, de sí mismo) que todas las personas buscan.
- Sirve para comprender patrones de sentido de la experiencia humana.
- Se relaciona e influye en el desarrollo del yo y la autoconciencia.
- Permite no solo ser una descarga emocional (como puede ser reír o llorar) sino una elaboración o canalización u objetivación de la misma.

- Permite expresar no sólo “lo armónico” sino también lo “incómodo” o “disonante”.
- Posibilita una conexión con la realidad.
- Incluye y modela procesos de transformación.

Teniendo en cuenta todas estas conceptualizaciones se vuelve evidente la importancia de realizar un proceso con lxs emprendedores a fin de que ellxs puedan realizar diseños que permitan la experiencia estética.

Desde una perspectiva comunitaria, la toma de decisiones debe tender a realizarse de forma participativa, es la única forma de dar protagonismo a lxs usuarixs/emprendedores y que estos se sientan empoderadxs y habilitadxs para resolver todas las etapas del proceso de producción y así llegar a un nivel de autonomía que les permita manejarse de forma interdependiente.

En relación a este eje, se realizó durante la rotación una actividad de artes interrelacionadas, donde se pudo trabajar a partir de la escucha y el movimiento para luego plasmar en dibujos lo acontecido. De las producciones graficas de los emprendedores podrían surgir líneas de diseño personalizadas según lo que cada emprendedxr pudo plasmar en los dibujos.

“El arte, a través de la forma expresiva, señala Susan Langer en Los problemas del Arte, permite objetivar experiencia humana irreductible al lenguaje. Es una exploración de la propia subjetividad. El producto expresivo permite sondear acerca de uno mismo y hallar un sentido a la propia existencia (...)” (Butera, 2012, pág. 30)

Los aspectos expresivos-perceptivos a su vez, influyen en la comunicación y las relaciones interpersonales. Por lo cual, otro de los aspecto a considerar es el nivel de las relaciones de las personas entre sí. Algunxs emprendedores presentan dificultades a nivel

expresivo en el lenguaje verbal, otros presentan alguna dificultad para la escucha del otro, para hacerse escuchar, para escucharse a sí mismo (tres aspectos de la escucha integral definida por Kinnisberg en Pellizari 2011). Las dificultades a nivel expresivo-verbal pueden ser obstaculizadoras para la interacción entre pares. Por lo cual, trabajar con otras vías de expresión mediante recursos artísticos puede favorecer la experiencia compartida con otrxs y mejorar los vínculos entre emprendedorxs, emprendedorxs y operadorxs, y con otras personas de la comunidad.

La calidad de los vínculos en el ambiente laboral, también hace a la calidad del producto:

“La calidad del producto también tiene otros aspectos. El producto reenvía a la producción. La producción de bienes y servicios de alta calidad es un requisito decisivo, sobre todo para valorizar el potencial “terapéutico”-de construcción de identidad-implícito en el hecho de manipular materiales, de plasmar materia. Cuando se plasma materia, se la transforma, se vive la experiencia concreta-es decir corpórea. De que la realidad, como la materia (y uno mismo) se puede cambiar, se puede producir. [...]

Por eso, los productor por sí solos no bastan: es importante la calidad de las mediaciones que se instauran entre producto y productor. Son importantes los instrumentos, su calidad (...)

Y, tal como surge de lo que hemos referido, son importantes las relaciones. La calidad supone también: relaciones adecuadas a las personas” (Ota de Leonardis et al.,1994, pp. 155-156)

Poder trabajar desde la expresión utilizando los colores, dibujos, y distintas herramientas de expresión gráfica (aunque sin desligarla de otras modalidades artísticas)

puede facilitar el despliegue de capacidades expresivas en personas que tienen dificultades en estas áreas.

Tomarse el tiempo para producir los diseños, individualmente, en duplas entre emprendedorxs, en duplas con operadoras, grupalmente, en actividades con participación de otros miembros de la comunidad, pueden ser diferentes formas de dar lugar a la expresión y a diferentes modos de vínculos y relaciones entre las personas. Experimentar la creación conjunta de diseños, fortalecerá el vínculo entre pares por la potencia de la experiencia creativa.

Por último, en el nivel de relaciones con la comunidad

El equipo de musicoterapeutas comunitarixs “Colectivo 85”, definió como dimensión performativa del hacer musical “la presentación del hacer musical a la comunidad, en donde las producciones vuelven al entorno para producir transformaciones.” (Demkura, Alfonso y Isla, 2015) Lxs mismxs autorxs planificaron una intervención que llamaron Hacer musical Reflexivo donde se ponían en juego la acción, la reflexión y el carácter performativo de la experiencia. Pudieron identificar cuatro dimensiones en el Hacer Musical Reflexivo: escucha, mezcla, conversión y amplificación.

Si bien estas conceptualizaciones fueron realizadas para producciones sonoras, creo que es posible aplicarlas en otros lenguajes artísticos. En cuanto al eje de la amplificación es el proceso dentro de la musicoterapia comunitaria que permite difundir el producto realizado por lxs usuarixs y el aspecto de la vuelta a la comunidad del producto, donde el mismo producto sigue haciendo un trabajo de concientización sobre la salud mental, la inclusión, etc.

El equipo de musicoterapeutas del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, conceptualizó los “Talleres con Proyección comunitaria” donde también la producción (radio, canto, etc.) vuelve a la comunidad para

generar una modificación en la percepción que la misma tiene de las personas con padecimiento mental.

Considero importante que la empresa social pueda encontrar en las producciones el punto intermedio entre una estética “normalizada” y la inclusión de lo diverso, lo diferente en las producciones, que permita el despliegue de la expresividad de lxs emprendedores y a su vez, sea un mensaje para la comunidad, sin dejar por ello de mantener la calidad en sus productos.

Sugerencias hechas por la Musicoterapeuta al dispositivo

Objetivos

Los objetivos propuestos por la musicoterapeuta para el trabajo en la empresa social estuvieron relacionados a poder ampliar la participación y protagonismo de los emprendedores en todas las etapas de la producción teniendo en cuenta las posibilidades y potencialidades individuales, y los apoyos necesarios para la tarea; y fomentar la expresión mediante actividades relacionadas al arte, que luego sirvan de insumo para generar diseños de productos.

Acciones a Realizar:²

- Elegir qué música escuchar para el momento del trabajo (toma de decisiones, autonomía y relación entre emprendedores) Experiencias de escucha (se recomienda música instrumental pero puede ser vocal sin letra) y dibujo para luego plasmar en futuros diseños. Dibujar con una música de fondo, (diferentes ritmos/texturas/ etc). De todos los diseños surgidos elegir de forma asamblearia cual plasmar en fieltro y por qué. También se podría realizar alguna variación de esta experiencia incluyendo el movimiento (con telas por ejemplo)

² Algunas de estas experiencias ya fueron realizadas durante los meses de rotación y sería esperable que pudieran continuarlas. Estas fueron sugerencias realizadas al equipo estable de la empresa social a partir de lo observado.

- Tomar ideas de diferentes estilos artísticos y realizar “versiones” utilizando los mismos materiales pero disponiéndolos de distinta forma, variando los colores, etc. Esto se podría probar en una primera instancia en papel. Se podría trabajar de forma intersectorial con Profesorado de artes plásticas, o alguna otra persona interesada en la temática
- Tener diferentes líneas/series de trabajo: Línea “Arte Abstracto en Fielto”, Línea “Diseños Mapuches”, “Naturaleza”, “Colores”, etc. Ponerle nombre a las líneas de trabajo, trabajar el dibujo en papel (imaginar, crear el propio diseño, el propio estilo). La existencia misma de una línea puede inspirar a generar otros diseños, puede ser una estructura dentro de la cual moverse.

Conclusiones

Existen diferentes líneas de pensamiento, marcos teóricos, fundamentaciones en el campo de la musicoterapia. Al ser una disciplina que articula música y salud, depende de cómo se definen estos conceptos, se definirán también los alcances y límites de la misma.

Todo lo planteado en este escrito surge a su vez, de una mirada desde la musicoterapia con perspectiva comunitaria, en la cual se flexibilizan aún más los alcances, intervenciones, lecturas de las diferentes situaciones. La musicoterapia comunitaria, pone su escucha en función de las estéticas que se presentan en la vida cotidiana de las personas. (Pellizari, 2011)

El aporte de este escrito de ninguna manera pretende borrar o desconocer la trayectoria realizada en la empresa social hasta la fecha, sino justamente ser un “aporte” que pueda contribuir o sumar desde otra mirada a los productos en fieltro. Desde mi punto de vista los veo como un producto artístico, que expresa formas en las que queremos que funcione el mundo y el sentido de nuestra existencia.

Desde que pude plantear estas inquietudes ya se han germinado nuevos proyectos para el dispositivo, que espero resulten experiencias de crecimiento.

Por último, solo quiero dejar la reflexión de que todos los seres humanos (por más condiciones de salud que tengamos) tenemos capacidad para crear, comprender y emocionarnos con el arte, facilitar la participación y el protagonismo es necesario para que los emprendedores puedan encontrar una forma de expresión singular que pueda ser escuchada por la comunidad.

Referencias

- Aigen, K. (2007). In Defense of Beauty: A Role for the Aesthetic in Music Therapy Theory. *Nordic Journal of Music Therapy*, 16(2), 112-128. <https://doi.org/10.1080/08098130709478181> Traducción Varela, G.
- Butera, C. (2012). *Musicoterapia en Rehabilitación psicosocial. Apuntes para su conceptualización*. Buenos Aires: Letra Viva.
- López Álvarez, M. (2005). Programa Ocupacional y laboral. En J. & Caldas de Almeida, *Atención comunitaria a personas con trastornos psicóticos* (pág. 93). Washington: OPS.
- Demkura, M., Alfonso, S., y Isla, C. (2015). La dimensión performativa del hacer musical reflexivo. Relato de una experiencia con mujeres. . *VI Congreso Latinoamericano de Musicoterapia*. Florianópolis. Brasil.
- Ota de Leonardis, M. y Rotelli F. (1994). *La empresa Social*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Pellizari, P. (2011). *Crear Salud. Aportes de la Musicoterapia preventiva-comunitaria*. Argentina: Patricia Pellizari Editora.
- Shifres, F. D., y Gonnet, D. (2015). Problematizando la herencia colonial en la educación musical. *Epistemus. Revista De Estudios En Música, Cognición Y Cultura*, 3(2), 51-67. <https://doi.org/10.21932/epistemus.3.2971.2>

Sobre la Autora

Lic. Lucia Jimena Carrizo

Graduada de la Residencia en Musicoterapia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Residente en la Residencia interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria, Chubut.

Dirección de contacto: luciaj carrizo@gmail.com