

La Autoetnografía Artística en la Configuración de la Profesión

Artistic Autoethnography in the Configuration of the Profession

Ana Serrano Navarro

Universidad Complutense de Madrid, España

Se comparte una experiencia de co-construcción de conocimiento subjetivo a partir de la realización de autoetnografías artísticas bajo una doble mirada: por un lado, como estrategia metodológica de investigación y, por otro, como propuesta metodológica docente; resultando en el proceso una herramienta innovadora y significativa para la formación de los y las profesionales en arteterapia. Partimos de una pregunta sencilla que actúa como activadora del proceso narrativo: “¿por qué he elegido arteterapia?”, y que les a adentrarse en su propia historia de vida en relación con los acontecimientos (biográficos, políticos, culturales, etc.) que les han traído hasta el momento presente, de forma no siempre consciente, hasta llegar a elegir la profesión humana que nos ocupa. De alguna manera, se invita a los y las alumnas a transitar creativamente por el quiénes somos y qué nos ha traído hasta aquí, cuestionamiento que da luz verde a un proceso circular de indagación personal-colectiva que, a su vez, genera nuevos interrogantes y dibuja así el mapa de quiénes conformamos el grupo de enseñanza-aprendizaje en el día a día del aula, esbozando el quiénes podemos llegar a ser como arteterapeutas.

Descriptor: Autoetnografía artística; Arteterapeuta en formación; Innovación educativa; Investigación basada en las artes; Profesionalización.

We share an experience of co-construction of subjective knowledge based on the realization of artistic autoethnographies under a double gaze: on the one hand, as a methodological research strategy and, on the other, as a methodological teaching proposal; resulting in the process an innovative and significant tool for the training of professionals in art therapy. We start with a simple question that acts as an activator of the narrative process: "why did I choose art therapy?", And that they should enter into their own life story in relation to the events (biographical, political, cultural, etc.) that they have brought them to the present moment, in a not always conscious way, until they reach the choice of the human profession that concerns us. In some way, students are invited to travel creatively for “who we are and what has brought us here”, a question that gives the green light to a circular process of personal-collective inquiry that in turn generates new questions and draws thus the map of who we are the teaching-learning group in the day to day of the classroom, outlining who we can become as art therapists.

Keywords: Artistic autoethnography; Art therapist in training; Educational innovation; Arts based research; Professionalization.

Introducción y contexto: Una intención que tomo prestada...

...Invitar al recorrido de nuevos caminos hacia territorios que, aunque ya conocidos, puedan ser paseados de nuevo; e intentar mostrar que, en los márgenes de las geografías ya vividas, a veces, se encuentra parte de lo esencial...

(López Fernández Cao, M., 2009, p.3)

En las líneas que siguen se comparte una experiencia de co-construcción de conocimiento subjetivo a partir de la realización de autoetnografías artísticas bajo una doble mirada: por un lado, como estrategia metodológica de investigación cualitativa y, por otro, como propuesta

metodológica docente para la formación de los y las profesionales en arteterapia; resultando en el proceso como una herramienta innovadora y significativa.

Al primero de los propósitos de esa mirada dual se refiere Blanco (2012) cuando señala que al compartir su experiencia persigue hacer llegar el debate epistemológico que plantea que

Una manera de ver a la autoetnografía es ubicándola en la perspectiva epistemológica que sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia. (p.54)

La materia en la que se encuadra esta experiencia se asoma a los fundamentos teóricos del arteterapia, al tiempo que supone el primer encuentro de los y las alumnas con el grupo y el desarrollo de una formación de máster que, por ser tan vocacional y humana, les confronta consigo mismos y mismas, con su presencia frente al otro/a, como la mejor herramienta que tienen para el ejercicio profesional. Sin embargo, muchos/as aún no son conscientes de esta circunstancia, de lo crucial de su bagaje vital y emocional que, puesto al servicio del acompañamiento de las personas, puede constituir un enorme saber aún latente. En ese sentido, la autoetnografía como enfoque ha sido pensada por sus referentes como aquel que “reconoce y da lugar a la subjetividad, la emocionalidad y la influencia del investigador/a en su trabajo, en lugar de ocultar estas cuestiones o pretender que no existen”. (Ellis, Adams y Bochner, 2015, p.252)

Tal planteamiento incluye la premisa de que las experiencias de vida suponen un saber genuino y fundamental a rescatar para la formación en arteterapia, dado que sus vidas y el modo en que se las cuentan, pasan a ser el punto de partida para sus autoetnografías. Al respecto señala Charriéz (2012) que

La historia de vida es la forma en que una persona narra de manera profunda las experiencias de vida en función de la interpretación que ésta le haya dado a su vida y el significado que se tenga de una interacción social. (p.53)

Por la trayectoria del propio máster, es necesario conocer que ésta es una propuesta heredera de la anterior profesora de dicha materia, la Doctora Marián López Fernández Cao, de quienes muchas/os de nosotras/os hemos aprendido mucho de lo esencial para la práctica arteterapéutica, pero también docente e investigadora. Poder escribir este texto habla en primera persona de su generosidad al haberla ofrecido tras quince años de experiencia propia, para mi trabajo en una nueva etapa en esta formación, así como para este simposio. Como ella misma señala “desde ese momento, hace más de quince años, lo repito con mi alumnado, sea la asignatura que sea. Les pregunto quiénes son y por qué están aquí. Creo que es un ejercicio de identidad profesional pero también existencial” (López Fernández Cao, 2019, pendiente de publicación).

Desarrollo de la experiencia

La importancia de hacerse preguntas

Partimos de una pregunta sencilla que actúa como activadora del proceso creador-narrativo: “¿por qué he elegido arteterapia?”, y que les invita a adentrarse en su propia historia de vida en relación con los acontecimientos (sucesos biográficos, políticos, culturales, etc.) que les han traído hasta el momento presente, de forma no siempre consciente, hasta llegar a elegir la profesión humana que nos ocupa.

De alguna manera, se les invita a transitar creativamente por el *quiénes somos y qué nos ha traído hasta aquí*, cuestionamiento que da luz verde a un proceso circular de indagación personal-

colectiva que, a su vez, genera nuevos interrogantes y dibuja así el mapa de quienes nos vinculamos conformando el grupo de enseñanza-aprendizaje, esbozando además el quiénes podemos llegar a ser como arteterapeutas en el mañana. Así, como señalan Ellis, Adams y Bochner (2015) “como método, la autoetnografía es, a la vez, proceso y producto” y es a su vez desde esa perspectiva que se solicita que el formato de las auto-etnografías aúne la reflexión escrita con la expresión artística libre. (p.249)

Una vez iniciado el viaje emocional, cada pregunta se sucede actuando como respuesta para la siguiente iniciándose un diálogo interno-externo desde un lugar seguro, el marco vincular formativo, que despliega las narrativas personales de la manera en que López Fernández Cao (2019) lo plantea al afirmar que,

La narrativa moviliza aspectos que ayudan a mirarnos desde otras perspectivas, más allá de aquellas donde nos han colocado o nos hemos colocado de modo inconsciente. Ayuda a exteriorizar el caos y dolor interno, extraerlo, dándole forma a través del lenguaje –sea este escrito, dibujado, dramatizado, danzado–, a verlo fuera de nosotros mismos: organizándolo a través de líneas, colores, composición o estructura; a través de verbos, adverbios y determinados adjetivos; a través de ritmos, gestos y movimientos; a reflexionar por qué unos y no otros. A darles un nuevo significado. (Pendiente de publicación)

Atraverse a cuestionarse, a preguntarse por quién uno/a es en el contexto de una formación grupal, resuena en la idea parafraseada de Fiorini (1999) de llegar a hacer “lo máximo posible con lo dado”, y para ello, hacerse las necesarias preguntas que permitan un movimiento donde no lo había, hacia un ser con mayor plenitud que se pone a disposición de un cambio personal, pero también social y comunitario, a través de su práctica profesional.

Narrar para dibujar la forma: el mapa de quiénes somos

Hablar, dialogar o entrevistar a los seres queridos es una de las múltiples herramientas para la recogida de datos biográficos, sociales y culturales, que los y las arteterapeutas en formación, ahora investigadores/as, emplean en el desarrollo de sus autoetnografías. De esa forma se tejen lo que Ellis (2015) denomina “las narrativas co-construidas” que,

Ilustran el significado de las experiencias relacionales, en particular, cómo las personas afrontan en colaboración las ambigüedades, incertidumbres y contradicciones de ser amigos, familiares y/o parejas íntimas, y entienden las relaciones como eventos conjuntamente construidos, asuntos incompletos e históricamente situados. (p.258)

Tal ejercicio se inicia apenas desde una necesidad, una intuición o un deseo y deviene en muchos casos en un redescubrimiento significativo de aspectos de sus vidas hasta ahora no conocidos o por los que habían caminado como de puntillas, pero que en el ahora cobran relevancia, a través de los lenguajes y materiales plásticos que terminan por darle forma en un profundo ejercicio de autoconocimiento que les pone en contacto de nuevo con sus deseos, necesidades y dificultades, ahora desde una nueva mirada.

Este ejercicio, en el contexto de contención grupal, genera una experiencia de co-viaje, de co-construcción de conocimiento, aquello a lo se refieren Ellis, Adams y Bochner (2015) cuando hablan de la conexión con otros/as participantes como co-investigadores en el proceso de entender aspectos del sí mismo/a.

Fotografías, audiovisuales, poemas, obras pictóricas, dibujos, performances, recitales, instalaciones, lecturas...llenen las clases de contenido durante unos días en los que el tiempo del conocimiento tal y como solemos entenderlo se detiene para dar paso a ese tiempo del sentir, del fluir (Nakaruma y Csikszentmihalyi, 2002) y del latir, que es valorado por el grupo como una de las experiencias más significativas y de mayor calado para su formación profesional como arteterapeutas en esos primeros momentos.

Dar voz: mientras el corazón late...

Toman voz dos de las autoetnografías desarrolladas por dos arteterapeutas en formación de primer curso que han prestado su trabajo para ilustrar las ideas que se exponen.

“Eu” es el título de la auto-etnografía de Uxía Treitas. Su obra plástica fue un libro de artista en el que se intercalaban cartas manuscritas a personas importantes de su vida a las que por uno u otro motivo tomaba la decisión de escribir, junto con el retrato de esa persona dibujado sobre acetato y cosido en su totalidad como si de un acordeón se tratara, tal y como se observa en las imágenes.

Figuras 1 y 2. Detalles de “Eu”

Fuente: Serrano, A. Fotografías tomadas a partir de la obra de Treitas, U.

La autora escribía:

La respuesta a la pregunta comienza articulándose como una lluvia de ideas en la que sobresalen palabras y frases como: empatía, ayudar a la gente, educación no académica y arte como forma de expresión puede ayudar a las demás. En este punto no encuentro nada que realmente pueda representar con una obra artística para expresar cómo he terminado aquí, así que empiezo a atar cabos: llego a la conclusión de que la gente que ha pasado por mi vida y mis vivencias con ellas me han hecho ser lo que soy ahora y tomar las decisiones que he tomado.

“Juana - El viaje de una mujer migrante” es el título del segundo ejemplo, desarrollado por su compañero Wilson Granada. Por su parte, una interpretación libre de la obra pictórica “Madre y niño” (1989) del pintor Oswaldo Guayasamín, integra imágenes personales y un poema a dos voces, junto con una reflexión escrita. Todos estos elementos reestablecían un diálogo con su madre desde un binomio de significaciones que resonaban con la idea de distancia física y cercanía emocional. Como él mismo narraba: “sus palabras perfectamente podrían haber sido mis palabras. Se crea una conexión entre su historia y la mía”.

Figuras 3 y 4. Detalles de “Juana-El viaje de una mujer migrante”

Fuente: Serrano, A. Fotografías tomadas a partir de la obra de Granada, W.

Sobre el proceso creador el autor escribía:

Al principio, al reflexionar sobre cómo he llegado hasta el máster de arteterapia, se me presentan dos cuestiones: cómo llegué a España y por qué me interesé por el campo social y artístico. Para responder a estas preguntas haré una regresión sobre el proceso migratorio de mi madre y su relación vincular conmigo.

En ambos casos se observa el inicio del mencionado viaje por toda una secuencia de recuerdos, imágenes y detalles que hilados de forma emocional configuran una existencia que no es sólo biográfica, sino que se da en un contexto familiar, social y cultural que desde este nuevo espacio simbólico, este inaugurado tiempo-lugar para convertirnos en arteterapeutas, se hace necesario y posible reconstruir.

Conclusiones

Tras la presentación de las autoetnografías y teniendo aún la emoción presente, se pidió a los y las alumnas que pensasen algunas ideas conclusivas sobre la experiencia, pudiendo ser de forma narrativa libre u organizándolas en las siguientes categorías relacionadas con los contenidos específicos de la materia: (a) Habilidades arteterapéuticas; (b) Proceso de creación, arte, obra,...; (c) Expresión, integración emocional; (d) Fundamentos teóricos; (e) Relación con el otro/a presente, vínculo,...; (f) Cuerpo; (g) Metodología de intervención; (h) Lenguajes, técnicas, materiales, ...; (i) Obtención de hallazgos, cambios, "resultados" en la intervención.

En general, todos/as ellos/as respondieron señalando la significancia de los hallazgos a partir de la experiencia, cobrando especial importancia el papel del grupo como elemento de contención, así como la relevancia de los hechos concretos de cada historia en relación con sus vidas como algo valioso a poner en la relación con el otro/a.

De las respuestas globales y lo trabajado en clase, extraigo algunas ideas como son: la vivencia del proceso creador, la suspensión del juicio, lo profundo del contenido presente en las obras, la presencia de la emoción a la escucha del otro/a, el necesario espacio de contención y seguridad, la libre expresión, el tiempo, el grupo como espacio social y de conocimiento mutuo, la posibilidad de emerger lo propio y personal de cada uno/a, la importancia del cuerpo presente, la necesaria revisión biográfica y su potencial para el desarrollo personal, formativo y profesional, la auto-etnografía como metodología, la validez de la experiencia como fuente de conocimiento, las resonancias personales, la importancia del lenguaje verbal y los silencios, la diversidad en las maneras y en los puntos de vista, etc.: ideas que se compartieron y que tomaron forma como aprendizajes fundamentales para el perfil profesional de un/a arteterapeuta.

El trabajo autoetnográfico permitió además adentrarse y conocer un abanico de lenguajes artísticos y técnicas muy valoradas para la formación, tanto de perfiles no vinculados al arte, como de aquellos que sí se han desarrollado artísticamente pero desde una posición distinta, y que rescatan el valor de éstos al presentarse vinculados a experiencias y relatos personales significativos, cargados y connotados emocionalmente, posibilitando una mirada más amplia a su posible aplicación en el trabajo arteterapéutico. Resultó significativa la dificultad encontrada en el pensar lo personal desde un contexto social y cultural, resultando tras el proceso como conclusión la idea compartida por el grupo-clase de que necesariamente *"lo íntimo es social"* en función de la mirada que apliquemos a nuestras propias experiencias y de los/as otras/as, lo que nos coloca como arteterapeutas en una posición que integra una necesaria perspectiva de género que tiene además en cuenta los ejes de desigualdad y los

determinantes sociales, así como la co-responsabilidad que como profesionales tenemos en todo ello.

Atendiendo al segundo de los propósitos enunciados, como estrategia de innovación docente, el desarrollo de las autoetnografías ha supuesto el inicio de un camino por transitar que me ha permitido encontrarme con los y las alumnas desde un lugar nuevo, ya conocido y al tiempo por conocer. Bajo ese prisma, “la autoetnografía sirve para transformar las perspectivas mayoritarias y homogéneas que utilizamos y las enfoca hacia la comprensión e incorporación de la diversidad individual en la interacción que se crea dentro de la escuela y el aula”. (Montero-Sierburth, 2016, p.3). Esas perspectivas, la de cada uno de ellos/as y la mía propia, configuran un paisaje desde el que observar y entender los procesos individuales y circulares encadenados que son posibles para la formación de los y las arteterapeutas que, a su vez, esperamos sean capaces de derrollar y ajustar en el devenir de su propio ejercicio profesional.

Referencias

- Blanco, M. (2012) Autoetnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos en Revista Andamios, Volumen 9, número 19, pp. 49-74
- Charriéz (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. En Revista Griot, Volumen 5, N°. 1.
- Ellis, C. (2015) Autoetnografía: un panorama. En Revista Astrolabio, nueva época, número 14.
- Ellis, Adams y Bochner (2015). Autoetnografía: un panorama. En Revista Astrolabio, nueva época, número 14.
- Ellis, C. y Bochner, A. (2000). Autoetnografía, narrativa personal, reflexividad: el investigador como sujeto. En N. K. Denzin and Y. S. Lincoln (Eds.) *Handbook of Qualitative Research* (2nd ed., pp. 733-768). Thousand Oaks, CA, Sage.
- Fiorini, H. (1999) El psiquismo creador. Psimática.
- López Fdez. Cao, M. (2009) Posibilidades de ser a través de arte, creación y equidad. Principios: educación, creación e igualdad. Eneida.
- López Fdez. Cao, M. (2019) El libro de artista como modo de autoetnografía de la profesión docente. En *Fotografía en la formación del profesorado*. Narcea. (Pendiente de publicación)
- Montero-Sieburth, M. (2016) La Auto etnografía como una Estrategia para la Transformación de la Homogeneidad a favor de la Diversidad Individual en la Escuela.
- Nakaruma, J. y Csikszentmihalyi, M. (2002) The concept of flow. En *Emotion-Focused approaches*.