

MÁS ALLÁ DE LA TERAPIA: ENFOQUES SOBRE EL ARTE EN LA VEJEZ

*Ma. de los A. Ramirez M**

*El arte es una de las condiciones de la vida y un medio de
unión entre los hombres.
Tolstoi*

*Seria Preciso trabajar Para reconquistar, Para restaurar
totalmente Para los trabajadores y Para toda la
humanidad, el reino devastado del espíritu.
Antonio Gramsci*

Resumen: Se presenta una serie de enfoques acerca de la experiencia artística en la vejez, construida a partir de una amplia revisión bibliográfica para el desarrollo de prácticas con participación de adultos mayores en los campos del folclore, apreciación de cine y literatura. Se destaca la evolución que han tenido dichos enfoques en la consideración del arte más allá de la terapia.

INTRODUCCIÓN

Este artículo corresponde al capítulo segundo de la Memoria del Taller de Práctica Dirigida del programa académico de la Maestría en Literatura de la Universidad de Costa Rica (Ramírez, 1996), que da a conocer algunos ejemplos de la productividad de las personas mayores en los ámbitos del folclore (1992), la recepción del cine mexicano (1995) y la práctica literaria (1996).

La experiencia se organizó alrededor de la necesidad de debatir acerca de la apreciación de la vejez como una etapa desvalorizada en la sociedad de la competencia, del consumo y del intercambio, que considera el arte como un producto para ser consumido y, en ese mismo sentido, terapia para los sectores etiquetados como minusválidos, infractores, drogadictos... y ancianos, en vez de una práctica mediante la cual las personas de todos los estratos sociales y de todas las edades expresen sus experiencias y, en el caso de los gerontes, transformen la vivencia de aislamiento por la de revitalizar su sentido de utilidad y de pertenencia.

El arte es una de las manifestaciones de la cultura que más ha interesado al ser humano; esta rodeada de varios interrogantes referentes al origen y al proceso de creación, a los elementos de forma y contenido (ideológico y estético), a su vínculo con la realidad, a la relación del creador con el receptor (explicaciones psicológica, metafísica y teológica), a su necesidad, destino y función social.

Prieto presenta un resumen de las teorías que a lo largo de la historia se han ocupado del arte. Asimismo, expresa su posición en el sentido de ubicar su estudio en el sistema capitalista avanzado que intenta "convertir la sociedad en un mercado sin frenos", y en el cual el arte debe verse como "un espacio distinto de la mercancía y como "un maravilloso camino hacia los sueños" (Prieto, 1992, 11).

Este autor parte de varias premisas importantes: el arte no sólo tiene que ver única y exclusivamente con la belleza; los artistas no son seres inspirados por Dios o por una potencia celestial y niega el absurdo del arte por el arte. Rechaza pensar el arte como mercancía y la considera como un magnífico camino de reflexión y de autoconciencia.

A partir de la sociología marxista, los enfoques actuales se basan en la consideración de que el arte, como parte de la cultura, existe para ayudar al hombre en su proceso de vida, lo mismo que la ciencia y la ética. Las más renovadas manifestaciones del arte como práctica se encuentran en la teoría del texto de Julia Kristeva; supera la ideología de la creación que va en pos de la obra "a título de objeto de consumo, en un intercambio (real-autor-obra-público)" (Kristeva, 1978, 7), que esconde el trabajo de producción.

Introduce el concepto de práctica significante como la "construcción y cruce de un sistema de signos" (Pérez, 1981, 107-121), propone una lectura transformativa y nos sitúa en la posibilidad de analizar una serie de prácticas

* Catedrática Universidad de Costa Rica. Escuela de Trabajo Social y Maestría en Gerontología. Dirección personal: Apartado 120 Heredia 3000. Costa Rica. América Central.

consideradas marginales como la historieta, el chiste, la caricatura, el arte popular y el folclore, entre otras, como textos particulares en el texto general de la historia y la cultura (Pérez, 1981, 59-77).

ENFOQUES ACERCA DE LA EXPERIENCIA ARTÍSTICA EN LA VEJEZ

El examen amplio de diversas fuentes bibliográficas nos ubica ante una serie de enfoques acerca del arte en la vejez, que pueden resumirse en los términos siguientes:

El enfoque didáctico acompaña los tratados de Gerontología, que se refieren a los eminentes protagonistas de la historia que desarrollaron o continuaron desarrollando su obra en los años "tardíos", generalmente con la afirmación del predominio del espíritu después de los 60 ó 65 años, pues el cuerpo se va debilitando, las personas viejas se encuentran cada vez más ante sí mismas, se repliegan y contemplan el pasado, lo cual puede ser positivo si esta tendencia individual se une a un quehacer colectivo (Woltereck, 1962, 121-199).

Suele citarse a Mahatma Gandhi, J. W. Goethe, Teodoro Fontane, Miguel de Cervantes, Leopold von Ranke, Tomás Carlyle, Ticiano, Miguel Angel, Giuseppe Verdi, J. Rossini, entre otros, como los grandes personajes que ejemplifican las posibilidades de creación durante la edad avanzada.

En el caso de artistas como Miguel Angel, Goya y Picasso, sus experiencias se toman en cuenta para hacer ver las transformaciones en el arte a lo largo de sus vidas, y el enriquecimiento de la etapa llamada espiritual. En el ejemplo de Goya, los autores comparan las pinturas según las etapas de su vida para manifestar que, a medida que aumentaba la edad del famoso pintor, "crecía la mano del genio". Con referencia a Picasso se hace ver cómo, al llegar a los 80 años, "produce una pintura más original, más propia" (Anguera y Sellarés, 1974, 104-108).

Los tratados sobre la vejez que hacen uso del recurso de contarnos la evolución y los éxitos de los artistas famosos, se esfuerzan por pedir el respeto de los mayores y el fomento de una imagen positiva de la edad más allá de los 60, para que los ancianos se desenvuelvan con autonomía, actividad y participación. Es una forma de "crear conciencia" en los mismos mayores y en quienes le rodean, acerca de las posibilidades de desarrollo en la vejez.

El enfoque recreativo es uno de los más antiguos en el discurso sobre las condiciones de vida en la vejez. Ligada al uso del tiempo libre, la actividad artística depende de los recursos económicos, del estado de salud, de la capacidad de movilización y de las preferencias personales.

El arte es reducido a una actividad más en las guías para el envejecimiento satisfactorio, como un entretenimiento (cuando no citado como "hobby") para esos difíciles años después de la jubilación. Se encuentra en la nómina de actividades de los "clubes de la edad de oro" junto con el voluntariado, los deportes, las manualidades, los cursos de cocina, los trabajos de jardinería, las conferencias sobre aspectos "interesantes dictadas por especialistas, así como funciones de cine, teatro, etc., que permite a los ancianos verificar su condición de seres útiles" (Carbal, J. M., 1980, 47-52).

La pintura suele citarse como parte de las aficiones; la literatura como lectura de novelas, poesía, historia y biografía. El teatro, el cine y la música a menudo se mencionan con recomendaciones muy precisas en la psicoterapia (Selby y Griffiths, 1988).

Este es el enfoque que priva en la mayoría de los servicios que ofrecen las llamadas manualidades, lecturas, grupos de teatro, grupos corales y jardinería, a cargo de voluntarios en la mayoría de los casos (Carrillo, 1989, 47-48).

Los proyectos que se ocupan de las relaciones entre las generaciones también tratan de unir niños y adolescentes con "los abuelos", especialmente en las actividades escolares y en otros centros, con el fin de acrecentar el respeto hacia las personas viejas. Una información curiosa sobre los programas que se desarrollan en Filipinas da cuenta de un proyecto en zonas marginales, en el cual los ancianos son estimulados a cultivar plantas y con sus ingresos, pagar las clases de piano para sus nietos (Seligman, 1982, 2-7).

Tal y como lo ha estudiado la UNESCO, el enfoque de esparcimiento está limitado a los estratos medios, aunque se prevé un significativo aumento para los jubilados de todos los sectores en los próximos años, a medida que aumenten los programas de preparación al retiro laboral.

El enfoque terapéutico parte de la consideración del arte como una sublimación de las pulsiones libidinales y por lo tanto, catártica. Las raíces de este enfoque podemos encontrarlas en la Poética de Aristóteles y en las propuestas de Freud.

La terapia artística, desarrollada ampliamente en Estados Unidos es considerada como el uso del arte y de los procesos artísticos específicamente seleccionados y administrados por terapeutas para la restauración, mantenimiento y la prevención de las funciones mentales, emocionales o sociales de las personas mayores (Ault, 1993, 34). En su origen se encuentran tres corrientes: la historia del arte, la educación artística y la Psicología, que

consideran el arte como una fuerza civilizadora y una forma de enriquecer la vida; su valor como herramienta educativa y como un proceso que opera en las esferas intelectual y emocional.

Merece destacarse la serie de deliberaciones que tuvo lugar en el Senado de los Estados Unidos, durante la audiencia del Comité sobre el envejecimiento (junio de 1992). Algunos Senadores y artistas presentaron su testimonio para indicar cómo el arte los alejó de la medicación antidepressiva, y por ende, las posibilidades que tiene la expresión artística para mantener a las personas física y mentalmente saludables y alejadas de la terapia medicamentosa (Burns, 1993,6).

La terapia artística en Estados Unidos ha permitido conocer los beneficios de su aplicación con personas mayores en programas asistenciales y en oportunidades innovadoras, no sólo con residentes en instituciones, sino en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud, mediante el redescubrimiento de sí mismo y del significado individual y social de sus vidas; la promoción de las interacciones y de los procesos de comunicación; el desarrollo de la autoestima a través del aumento de la confianza en sí mismo; la oportunidad de trabajar con sus pensamientos conflictivos y negativos mediante la revisión del sentido en sus vidas; la posibilidad de elegir en los procesos artísticos y de controlar el destino de sus creaciones (Ault, 1993, 34-35).

El enfoque cultural aparece en forma incipiente como una necesidad de considerar la desvalorización social de los últimos años de la vida del ser humano en la sociedad moderna, que dificulta a las personas de mayor edad tener acceso a las oportunidades para desarrollar habilidades artísticas y que coloca a los ancianos en una posición de minusvalía, con las consecuencias en el sentimiento de obsolescencia, la pérdida del sentido de la vida, la depresión y el aislamiento, en un mundo que valora el poder y el dinero y no el recuerdo del pasado (Baravalle, 1983, 252-254).

Betty Friedan, la abanderada de la "mística de la feminidad" (1963), emprende su propio viaje al escribir la nueva aventura de vivir su vejez en una sociedad que incita a mantener la juventud a toda costa. En su libro *La fuente de la edad*, Friedan utiliza una serie de títulos sugestivos como "ir más allá", "llegar a un sitio nuevo", "cambiar o quedarse en el mismo sitio", "morir convida", "la libertad del riesgo" y "la edad como aventura", entre otros, que encierran una serie de proposiciones para derribar los mitos que nos han aprisionado. Nos anima a vivir la vejez con una nueva perspectiva.

"Algunas veces hay comienzos falsos. Hacen falta pruebas, errores y equivocaciones para llegar a un sitio nuevo. Al principio puede flaquear el valor; o desatarse las emociones -alegría, miedo, entusiasmo, terror- al dejar el sitio antiguo, que nos hacen, de momento, volvernos atrás. Pero una vez que se ha visto ya no se puede retroceder" (Friedan, 1994, 351).

Pensando en las oportunidades para llegar a sitios nuevos, para crear escenarios donde los integrantes de la población de mayor edad construyan ilusiones y participen en la vida de la comunidad ¿por qué no considerar el arte como una práctica, un trabajo, en el cual expresen tanto la experiencia acumulada como sus habilidades, sus sentimientos, alegrías y frustraciones?

En relación con el enfoque cultural es necesario destacar la labor del Instituto de Servicios Sociales de España - INSERSO-, conocida en Costa Rica desde hace más de un decenio, actualizada por el impulso hacia la creación de una red intergubernamental nacional e hispanoamericana, cuyos esfuerzos se concentran en los recursos que promuevan programas integradores de las personas de edad avanzada en la familia y en la comunidad, en vista de que se ha observado una "falta de valoración de la vejez y un creciente distanciamiento generacional" en nuestros países (INSERSO, 1991). La labor del mencionado instituto español se difunde en la *Revista 60 y más...*, en la que podemos encontrar variedad de comunicaciones sobre eventos culturales organizados por los envejecientes, como parte de las actividades de los centros de día, de las residencias para pensionistas, de las aulas de la cultura, de los organismos municipales y parroquiales, así como la voz de los mayores, quienes dan a conocer sus esfuerzos por lograr una vejez satisfactoria.

Invariablemente, nos remiten a la nostalgia por el pasado, a "añorar el tiempo perdido o el que nunca se vivió, muchas veces sonreír; otras llorar, siempre desempolvar el pasado" (Crecía, 1993, 43), recuperar "la tradición oral, lúdica y escrita, para que forme parte de la memoria colectiva", por medio de la recopilación de refranes, recetas de cocina, vocablos típicos y costumbres en general para compartirlos con las generaciones jóvenes (Lalinde, 1993, 37). Nos invitan a vivir la poesía porque "toda vida humana es poesía (...) es vida creadora de sí misma" (Crespo, 1983, 56).

EXPERIENCIAS EN COSTA RICA

En Costa Rica se desarrollan varios programas que estimulan la participación de las personas de edad madura y avanzada en diversas actividades culturales en las universidades estatales y en instituciones públicas, como

parte de las llamadas prestaciones sociales. Los clubes de la Asociación Gerontológica Costarricense, organismo no gubernamental, constituye un excelente espacio para la expresión artística.

Un grupo de valiosos artistas con una trayectoria de éxitos en la pintura, la literatura, el teatro y la escultura, entre otras manifestaciones, nos invita a construir una amplia gama de expectativas para el intercambio de experiencias, la asesoría y la investigación, que consideren tanto el aspecto artístico como el de socialización: cursos y encuentros sobre historia del arte, recitales de poesía, talleres sobre folclore, tradición oral y cultura popular, concursos literarios y de autobiografías, entre otros.

Sólo hace falta un poco de empeño de parte de los profesionales y de los voluntarios que trabajan en el campo de la Gerontología para generar no sólo las oportunidades necesarias para ello, sino una nueva era en la que se visualice la vejez como una etapa de la vida como cualquier otra: con retos y posibilidades.

REFERENCIAS

- 📖 Anguera, O y Sellarés, M. 1974 *Cómo envejecemos y por qué morimos*. México: Editorial Diana.
- 📖 Ault, R. 1992 *Aging artfully: health benefits of art and dance*. Washington: U.S. Government Printing Office.
- 📖 Baravalle, G. 1983 "Psicología de la tercera edad". Barcelona: Editorial Océano. Tomo IV
- 📖 Burus, C. 1992 *Aging artfully: health benefits of art and dance*. Washington: U.S. Government Printing Office.
- 📖 Carbal, J. M. 1980 *la tercera edad*. Buenos Aires: Ediciones Troquel.
- 📖 Carrillo, I 1989 *Secretaría Nacional de la Tercera Edad (Comp.) Primer Simposio Nacional sobre programas educativos y de capacitación relacionados con la tercera edad*. San José: Ministerio de Salud.
- 📖 Crespo C. 1993 "Poemas de nuestros mayores". 60 y más... , *Insero*, No. 93.
- 📖 Friedan, B. 1994 *la fuente de la edad*. Barcelona: Editorial Planeta.
- 📖 Instituto de Servicios Sociales de España. 1995 *Boletín de Enlace W Conferencia Intergubernamental*. San José.
- 📖 Kristeva, J. 1978 *Semiótica 2*. Madrid: Fundamentos.
- 📖 Lalinde, J. A. 1993 "Jubilados de Arnedo, en la Rioja, intercambian experiencias con los más jóvenes". 60y más... No. 94.
- 📖 Pérez, Ma. 1981 "El Grupo Tel-Quel'. Una práctica textual revolucionaria". *Káñina*.
- 📖 Pérez, Ma. 1981 "Semiología de la productividad y la teoría del texto. *Revista de Filología y Lingüística* No. 7.
- 📖 Prieto, D. 1992 *Estética*. Heredia: EUNA
- 📖 Ramírez, Ma. de los A 1996 *El arte en la vejez: más allá de la terapia*. Memoria del Taller de Práctica Dirigida. Maestría en literatura, Universidad de Costa Rica.
- 📖 Selby, P y Griffiths, A 1986 *Guía para un envejecimiento satisfactorio*. Lancashire, England: The Parthenon Publishing Group.
- 📖 Seligman, R. 1982 "De generación a generación". *Shalom* No. 1.
- 📖 Tecla, M. I 1993 "Las fuentes de la memoria". 60y más... No. 94.
- 📖 Woltereck, H. 1962 *la vejez, segunda vida del hombre*. México: Fondo de Cultura Económica.