Inclusión del psicólogo en los equipos audiovisuales

MAZZA, María Florencia / Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de las Artes del Espectáculo - psicoflorenciamazza@gmail.com

Eje: Artes del Espectáculo y Psicoanálisis- Tipo de trabajo: ponencia

» Palabras claves: psicólogo - rol – audiovisuales - escénicas

Resumen

El presente trabajo, transmitirá algunas de las investigaciones y avances que se vienen desarrollando, en la contribución de la labor del psicólogo dentro del ámbito audiovisual y escénico.

> Presentación

Con la idea de pensar la posible inserción del psicólogo, como profesional que pueda trabajar incluido, en los equipos audiovisuales y escénicos, inicié esta investigación en agosto del 2021. En esta búsqueda encontré en Madrid un Congreso Internacional que iba a tener lugar en Madrid, a los fines de reunir profesionales diversos del campo de la psicología y las artes. Un primer Congreso donde se expusieron investigaciones y experiencias con aportes concretos entre ambas disciplinas. Este hallazgo, me impulsa a continuar la investigación con mayor entusiasmo. A continuación, destaco algunas de las cuestiones que resultaron más relevantes del encuentro.

> El estado en cuestión en Madrid, España

En el mes de septiembre del año 2021, en Madrid, se celebró el primer Congreso Internacional de Psicología y Artes Escénicas. Fue organizado por la Fundación Universidad Nacional de Educación a Distancia, en conjunto con el Colegio de Psicólogos de Madrid, a los fines de intercambiar y compartir los avances en las investigaciones entre estas disciplinas. Con el término "Escénicas", el congreso reunió todas las disciplinas que pueden ser llevadas a escena: música, danza, deporte de alto rendimiento (como por ejemplo los juegos olímpicos), el cine y teatro. Expusieron profesionales actores, directores, productores de espectáculos entre otros, junto a psicólogos que se encuentran investigando sobre esta unión y que lograron experiencia concreta y exitosa, dentro del ámbito artístico. Este Congreso genera el

En el 50° aniversario del IAE (marzo 2022)

interés y motivación a continuar pensando, con mayor profundidad, el posible rol del psicólogo, como profesional incluido en el campo de las artes audiovisuales y escénicas.

Hace tiempo que guionistas y directores consultan a psicólogos para colaborar en la construcción de las historias de ficción, para otorgar otro tipo de profundidad y verosimilitud a las tramas, y enriquecer con otras características a los personajes, intentando así generar más credibilidad e identificación con el público. Dacher Keltner, psicólogo estadounidense, es conocido entre otros trabajos, por sus investigaciones sobre las expresiones y emociones humanas, contó su experiencia como asesor de los guionistas de la película "Intensamente" de Disney Pixar, a quienes les dio una charla sobre sus trabajos de investigación. Seguramente todos podemos coincidir en lo enriquecedor de ese encuentro cuyo intercambio logró la riqueza en la historia y la caracterización de los personajes del film. Daniel Pulido, es psicólogo clínico en Salamanca. Relató sus comienzos en el ámbito artístico como asesor psicológico; actualmente es convocado para trabajar directamente en los rodajes de filmación, asesorando a los actores e interviniendo con ellos, cuando así lo requiere el director. Artistas, directores y productores de las diferentes disciplinas, coincidieron que la participación de un psicólogo incluido en el inicio, proceso y desarrollo de las producciones audiovisuales y escénicas, podría además de aportar asesoría al contenido de ficción, mejorar los vínculos interpersonales entre los integrantes de los equipos y elencos. También acompañaría el surgimiento de sintomatología pre, durante y post estreno, de los artistas e intérpretes, quienes suelen estar expuestos a situaciones de constante frustración y estrés, provocadas por los tiempos y exigencias de la industria artística. Se observa que los artistas, sobre todo los bailarines, por temor a la pérdida del papel o no quedar en el casting, silencian situaciones de salud: síntomas o lesiones físicas adquiridas previamente a su contratación. Al transcurrir los ensayos, las tensiones se incrementan y esos síntomas se agravan, repercutiendo en las actuaciones y el buen desarrollo de los procesos creativos o dando lugar a la necesidad de reemplazos urgentes.

Contener las conflictivas surgidas a nivel emocional, ayudaría a la disminución de las lesiones físicas, que son observadas con frecuencia en cantantes, bailarines y músicos, (estos últimos con una estadística mayor que los deportistas de alto rendimiento). Desde el año 2008, viene trabajando con muchos avances, el grupo llamado Psicoartaes, dirigido por la Lic. Ana Fernández, y conformado por profesionales como la Lic. Cristina Viartola entre otros miembros pertenecientes al Colegio de Psicólogos de Madrid. Psicólogos que tienen vinculación con alguna disciplina artística y que, a lo largo de estos años, fueron creando espacios de intercambio con profesionales de las artes audiovisuales y escénicas. En la actualidad, participan como equipo permanente de exposición de la semana del cortometraje en Madrid, contribuyendo en la presentación de películas, apuntando a trabajar la creación de tramas y personajes. Espacio abierto al público general, para dar divulgación a la Psicología, el Arte y la Creación. Sumado a esto, promueven el ciclo de cine y psicología en la academia de cine española. En 2017, a partir de la

En el 50° aniversario del IAE (marzo 2022)

necesidad de transmitir lo que venían investigando, comenzaron a dictar dentro del Colegio de Psicólogos de Madrid, el primer curso de formación básica en psicología audiovisual y escénica, curso actualmente vigente. Como resultado del trabajo de estos años, definen:

la psicología audiovisual y escénica, como la rama de la psicología que estudia la relación bidireccional, entre Psicología y artes audiovisuales y escénicas, aplicando mecanismos de intervención que integren ambos campos. Por un lado, la psicología se nutre de las artes escénicas y audiovisuales para favorecer el desarrollo y crecimiento saludable de las personas y grupos. Por otro, las artes audiovisuales y escénicas se nutren de la psicología para optimizar los procesos de creadores y el resultado de la obra artística. (Fernández, 2021)

Por el aporte y enriquecimiento mutuos entre ambas disciplinas, es entonces que piensan al psicólogo audiovisual y escénico, como el profesional que podría brindar asesoramiento psicológico para profesionales de las artes audiovisuales y escénicas: actores, intérpretes, guionistas, dramaturgos, coreógrafos y directores de equipos. Como así también la utilización de las artes audiovisuales y escénicas como herramientas para la psicología: clínica, educativa, comunitaria, organizacional. Con todo el trabajo que vienen realizando, es así que el grupo Psicoartaes, con el apoyo del Colegio de Psicólogos de Madrid, se prepara para este año, estiman en el mes de septiembre, para el lanzamiento del curso de expertos para psicólogos bajo el título: Psicólogo Audiovisual y Escénico.

La situación en Argentina

Son incalculables los trabajos publicados, vinculando la Psicología a las Artes, en nuestro país. Grupos de estudio dentro de instituciones psicoanalíticas, inclusive tesis de maestrías eligen películas, obras de Shakespeare, entre otros, como disparador, para pensar cuestiones conceptuales y temáticas psicológicas actuales. La cátedra "Ética y Derechos Humanos", del prof. Juan Jorge Michel Fariña, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, ha sido históricamente generadora de propuestas que vinculan la psicología y el cine, utilizando relatos de ficción, películas y series, para la transmisión de los conceptos dictados en la materia. También crearon "El congreso de ética y cine", dentro de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y otras plataformas dónde se pueden visualizar trabajos de análisis de films, tomando ejes teóricos de interés. Para marzo de este año 2022, dictarán la primer "Diplomatura en Cine y Psicoanálisis", la que estaría dirigida a todo tipo de público interesado en la materia. Para finalizar, solo resta decir, que se espera con entusiasmo la concreción del segundo congreso de psicología y artes escénicas, sin fecha definida aun, pero previsto para este año 2022; con el anhelo de que sea mayor el número de representantes de nuestro país, que dé lugar a poder continuar pensando las contribuciones mutuas entre estas disciplinas.

Fuentes

- Viartola, C. (2021). Ponencia sobre Psicología de la Actuación, Mesa redonda 4, del 17 de septiembre. Cipae2021, Fundación Universidad de Educación a distancia, Madrid
- Eines, J. (2021). Ponencia Virtual de Procesos psicológicos influyentes en la actuación, 17 de septiembre. Buenos Aires, Cipae2021, Fundación Universidad de Educación a distancia, Madrid.
- Fernández, Ana M. (2021). Simposio 3 sobre el grupo Psicoartaes: una experiencia pionera en la psicología audiovisual y escénica. 17 de septiembre. Cipae2021, Fundación Universidad de Educación a distancia, Madrid.
- Fernández, Ana M. (2021). Coordina Mesa redonda 6: la psicología en el ámbito cinematográfico y audiovisual. 17 de septiembre. Cipae2021, Fundación Universidad de Educación a distancia, Madrid
- Florentino M. (2021). Ponencia sobre los aportes de la psicología a la creación de las tramas y personajes. 17 de septiembre. Cipae2021, Fundación Universidad de Educación a distancia, Madrid
- Pulido, D. (2021). Ponencia sobre los aportes de la psicología a la creación de las tramas y personajes. 17 de septiembre. Cipae2021, Fundación Universidad de Educación a distancia, Madrid
- Keltner, D. (2021). Conferencia desde California EE.UU sobre Art, Awe, and the sacred: the Arts as a médium of collective emotional intelligence. 17 de septiembre. Cipae2021, Fundación Universidad de Educación a distancia, Madrid
- Garay, G (2021). Ponencia sobre la psicología y las artes escénicas: una perspectiva interdisciplinar. 18 de septiembre. Mesa redonda 7. Cipae2021, Fundación Universidad de Educación a distancia, Madrid.