

Objects made to last: on resistance in art and art therapy

Objekte, die Bestand haben: Widerstand in Kunst und Kunsttherapie

Uwe Herrmann

Resistance has many forms and meanings, be they material, political or psychological. In its psychodynamic meaning, resistance marks the interface between conscious and unconscious, manifesting in the patient's repression of unbearable memories. Artists can contribute a particular kind of expertise when it comes to resistance; they often work with the resistance of the material when trying to turn matter, in the widest sense, into form to create a work art. Also, many artists themselves must resist oppression from a political regime, or an entire society, who fear the unpleasant truths that their work might reveal about the present, or about the past. In this sense, the arts are at the focal point of the dynamics between remembering and forgetting. Last but not least, art has a notorious habit of living longer than its maker, and the creative act as such may therefore constitute an act of resistance against death. Our wish to create an art object is born from the hope that it will speak of our existence once we no longer exist, and from the knowledge that it is the expressive beauty of an object that often protects it from being discarded or forgotten.

Investigating these different aspects of resistance, this paper looks at 20th century artists and what they bring to this discourse, juxtaposed with material from art therapy with children and adolescents who are facing early death and progressive memory loss due to terminal neurodegenerative illness. It delineates how their wish to remember and be remembered through their artwork influences the transference relationship and their aesthetic choices in therapy, and how their work has an afterlife once they have passed away. What we can gather from looking at such art, by great artists and artist clients alike, is that our urge to make art is a response to the transitory nature of our existence which is as deeply human as it is satisfying.

Objekte, die Bestand haben: Widerstand in Kunst und Kunsttherapie

Widerstand hat viele Formen und Bedeutungen, seien sie materiell, politisch oder psychologisch. In seiner psychodynamischen Bedeutung markiert der Widerstand die Schnittstelle zwischen Bewusstem und Unbewusstem und manifestiert sich in der Verdrängung unerträglicher Erinnerungen durch den Patienten. Künstler können eine besondere Art von Fachkunde zum Thema Widerstand beisteuern; sie arbeiten oft mit dem Widerstand des Materials, wenn sie versuchen, Materie im weitesten Sinne in Form zu bringen, um ein Kunstwerk zu schaffen. Außerdem müssen sich viele Künstler selbst gegen die Unterdrückung durch ein politisches Regime oder eine ganze Gesellschaft wehren, die sich vor den unangenehmen Wahrheiten fürchten, die ihr Werk über die Gegenwart oder die Vergangenheit enthüllen könnte. In diesem Sinne stehen die Künste im Mittelpunkt der Dynamik zwischen Erinnern und Vergessen. Nicht zuletzt hat die Kunst die notorische Angewohnheit, länger zu leben als ihr Schöpfer, und der schöpferische Akt als solcher kann daher ein Akt des Widerstands gegen den Tod sein. Unser Wunsch, ein Kunstobjekt zu schaffen, entspringt der Hoffnung, dass es von unserer Existenz erzählen wird, wenn wir nicht mehr existieren, und dem Wissen, dass es oft die ausdrucksstarke Schönheit eines Objekts ist, die es davor schützt, weggeworfen oder vergessen zu werden.

Um diese verschiedenen Aspekte des Widerstands zu untersuchen, befasst sich der vorliegende Beitrag mit Künstlern des 20. Jahrhunderts und ihren Beiträgen zu diesem Diskurs, denen Material aus der Kunsttherapie mit Kindern und Jugendlichen gegenübergestellt wird, die von einem frühen Tod und fortschreitendem Gedächtnisverlust aufgrund einer unheilbaren neurodegenerativen Krankheit betroffen sind. Es wird aufgezeigt, wie ihr Wunsch, sich zu erinnern und durch ihre Kunstwerke erinnert zu werden, die Übertragungsbeziehung und ihre ästhetischen Entscheidungen in der Therapie beeinflusst und wie ihre Werke nach ihrem Tod ein Nachleben haben. Was wir aus der Betrachtung solcher Kunst, sowohl von großen Künstlern als auch von Patienten als Künstler, schließen können, ist, dass unser Drang, Kunst zu machen, eine Antwort auf die Vergänglichkeit unserer Existenz ist, die ebenso zutiefst menschlich wie befriedigend ist.

Biography

Uwe Herrmann, PG Dip AT, MA, PhD trained in fine art at Hannover and art psychotherapy at the University of Hertfordshire and Goldsmiths College, University of London. For more than three decades he has worked at the State Training Institute for the Blind in Hanover, Germany, where he continues his practice with blind and partially-sighted children, adolescents and young adults. He teaches art therapy at Weissensee Academy of Art Berlin, where he was appointed visiting professor in art therapy in 2014 and course leader in 2023. He has published and lectured widely on art therapy in Germany, many countries of the European Union, the UK and South Korea. His research interests are the psychodynamics of vision and congenital blindness, symbol formation and visual/artistic methods of enquiry in art psychotherapy.

Recent publications and conference presentations

Herrmann, U.(2021) **Joint Attention**. In: Blohm, M. und Watermann, K. (Hrsg.)
Kunsttherapeutische Stichworte. Hannover: Fabrico Verlag

Herrmann, U., Hills de Zárata, M. & Pitruzzella, S. (eds.) (2021). **The mental health of children and young people**. International research and contemporary practice in the arts therapies. Vol.1. ECArTE/ICRA Research Series, London/NY: Routledge

Herrmann, U. (2022) **Changing Truths: deconstructing and reconstructing the elusive in art therapy**. In: Hougham, R., Scoble, S. & Lopez Fdz Cao, M. (eds.) *Imagining Windmills. Truth, Trust and the Unknown in the Arts Therapies*. London/New York: Routledge

Herrmann U., Hills de Zárata, M, Hunter, H. & Pitruzzella, S. (eds) (2023) **The mental health of children and young people**. Vol 2. International Research and contemporary Practice in the Arts Therapies. ECArTE/ICRA Research Series, London/NY: Routledge