

When the Painter is the Helper – Face to Face

Daphna Markman Zinemanas

כשהמצייר הוא התומך – פנים אל מול פנים

Portrait painting (realistic or abstract) and documenting life story can be beneficial for the painter and the model.

There is a boundary between the practice of an art psychotherapist and an artist. Therapist's artistic abilities may threaten the patients' expression and put an emphasis on the quality of the artistic product. The therapist can be over exposed by his/her art. While painting with patients, their style should lead the process. The following social artistic projects, my artistic abilities were in the service of the models. It was surprising to reveal the powerful impact on both parties.

Why portraying the other and documenting his/her life story has the potential of enhancing change? It is probably based on the developmental need to be seen as was described by philosophers like Merleau-Ponty and analysts like Winnicott. Winnicott wrote about the "mirror-role" of the mother. He claimed that the baby sees himself in his mother's eyes (Winnicott, 1971).

The mirror neurons discovery explains the importance of being seen from a neurological point of view.

The models were painted in their chosen location and pose, and their life stories were documented. It was a unique opportunity to be heard, seen and be present through the process and at the final exhibitions.

Friends and relatives learnt new information. Various populations were involved in these projects:

- The elderly.
- A person who is touched by cancer: the "inspiration". The inspiration can be a sick person, a cancer survivor, a caretaker or someone who lost a loved one by cancer ("Twist out cancer" organization).
- Talpiot market merchants in my hometown.
- Afula's project which deals with immigration. Every model was painted based on a photo from his/her country of origin and nowadays portrait.

Various examples of these processes will be demonstrated and analyzed from different points of view.

ציור פורטרט של אחר (מציאותי או מופשט) יכול לתרום הן למצייר והן למצוייר באופן עמוק.

יש גבול ברור בין הפרקטיקה של מטפל באמנות ואמן.

בטיפול אנחנו לא מכווני תוצר אלא מכווני תהליך. יכולת ציורית או פיסולית גבוהה של המטפל יכולה לאיים על המטופל ולתת מסר עקיף שכן חשובה איכות התוצר. כאשר מציירים עם מטופל, הסגנון שלו/שלה מוביל את התהליך.

בנוסף, חשיפה של יצירת המטפל יכולה לפגוע בעיקרון של הימנעות ממתן מידע על חייו הפרטיים של המטפל. בפרויקטים הבאים כישורי כציירת שימשו את המצוייר כאשר הוא/היא במרכז. זו הייתה הזדמנות ייחודית להישמע, להראות ולהיות נוכח באמצעות התהליך והתערוכה שהתקיימה בסיומו.

אוכלוסיות שונות לקחו חלק בפרויקטים:

- קשישים.
- אדם שהסרטן נגע בו. הוא יכול להיות חולה, שורד, מטפל בחולה, או מי שאיבד אדם קרוב.
- סוחר שוק תלפיות בחיפה, עיר מגורי.
- אנשי עפולה שעברו הגירה. צוירו שני ציורים, אחד מההווה, והשני התבסס על צילום מארץ המוצא.

התהליך הבין-אישי הניע שינוי אצל שני השותפים לתהליך.

סיפור חייו של המצוייר הונכח באופן מכבד וקיבל משמעות חדשה עבור המצוייר ועבור הקרובים לו.

מאין נובעת עוצמת התהליך?

החוויה הזו נוגעת בצרכים התפתחותיים נפשיים של להיות נראה. אנו רואים זאת גם בביטויי יום יום כמו: "הוא לא רואה אותי ממטר", "היא באמת ראתה מי אני" ועוד.

ויניקוט עסק בחשיבות הנראות של התינוק ותפקיד המראה של האם בהתפתחות בריאה. התינוק רואה את עצמו בעיני אמו.

תגלית נירוני המראה מסבירה את החשיבות של ההתבוננות ההדדית במישור הנירולוגי.

המצאים הללו מספקים הסבר לעוצמה של התבוננות הדדית בין-אישית שמתממשת גם בתוצר נוכח להתבוננות משותפת למצייר ולמצויר ובמסגרת התערוכה.

הפילוסוף מרלו פונטי התייחס לחשיבות המבט במישור הפילוסופי.

בהרצאה יוצגו דוגמאות מהפרויקטים השונים וינתחו מנקודות מבט שונות.

Biography

Daphna Markman Zinemanas is an art therapist since 1986 and an artist.

1983 first degree in fine arts and special education, Haifa University

1986 MA in Art Therapy, Haifa University

1996 Psychotherapy, Haifa University

1996 Psychotherapy, Haifa University

2010 PhD. in philosophy, Haifa University

Exhibitions (Selection)

2019 - Group exhibition, MOOI INDIE, Gallery R, Trisakti, Indonesia.

2019 - Solo exhibition, Karon Hasfarim, Kiryat Tivon.

2018 - Group exhibition, Hamerkazit Gallery, Tel-Aviv

2018 - Group exhibition, Tiempo, Fukuoka, Japan.

2018 - Group exhibition, "Brushes with Cancer", Andromeda, Tel-Aviv.

2017 - Group exhibition, "Face to Face", Jerusalem House of Quality, Jerusalem.

2013 - Group exhibition of lecturers in Haifa University.

1996 – Solo exhibition in Nama Gallery, Tel Aviv.

1984 – Solo exhibition at the Haifa Cinematheque, Haifa

Currently she is a lecturer at the MA Art-therapy program at Bar-Ilan University and has private clinic of art psychotherapy.

Recent Publications

Markman Zinemanas, D. (2013) *When the Implicit Becomes Explicit – Art Psychotherapy* (published in Hebrew).

Markman Zinemanas, D. (2014), Visual Symbol Formation - Implications for Art Psychotherapy with Incest Survivors – A Case Study. *ATOL, Art Therapy On Line*, 5 (2).

http://journals.gold.ac.uk/562/1/8.%20DMZ_Article.pdf

<http://markmanzd.wixsite.com/daphna-markman>

Markman-Zinemanas, D. & Roux, P.W. (2018). Around the table: A multicultural joint art project. In: *Tiempo 4All Commemorative Edition. Celebrating 20 Years of NPO Tiempo Iberoamericano*, Fukuoka. p. 29-30.

Conferences:

Markman Zinemanas, D. (November 2017). Differentiating Art Therapy from Art Therapy Supervision – Experiential Workshop. Expressive Art therapies summit, Manhattan, NY.

Markman Zinemanas, D. and Roax, P. (April, 2018). Around the table –Workshop,
Around the table – lecture, Kobe, Japan.