

Arts longa – vita brevis: art therapy in child dementia and terminal illness.

Arts longa – vita brevis: Kunsttherapie mit dementen und final erkrankten Kindern

Uwe Herrmann

Over the past decades, psychological, sociological and cultural research has highlighted the relevance and interplay of individual and collective memory systems, investigating their political, social, psychological and artistic ramifications (Assmann & Czaplicka, 1995; Brockmeyer, 2002; Stancombe Taylor, 2019). Psychoanalysis, in particular, has from the outset been concerned with the subject: how retrieving memories can restore a patient's health through the act of interpreting and integrating what was forgotten (Freud, 1914; Bohleber, 2007), and how the ability to remember lies at the very heart of symbolization (Beres, 1970).

Equally, remembrance constitutes a prime concern in the arts. To the ancient Greeks, Mnemosyne, the goddess of memory, gave birth to the nine muses and their respective artistic fields. On close inspection, the dialectics of remembering and forgetting are inherent in the phases of the art-making process. In psychoanalysis this might translate neatly into the struggle between repression and consciousness, the work of art serving as an agent capable of restoring and mediating forgotten memories to the conscious mind.

However, in the arts and the arts therapies, memory and oblivion carry a much wider connotation. The completed work does not only 'speak' of the artist beyond his or her physical existence but enables the artist to 'speak' to audiences across centuries. It is the work that keeps its maker from falling into oblivion and it is the expressive beauty of the object that protects it from being discarded and forgotten.

This paper therefore investigates how knowledge about the enduring nature of a work of art is a prime impetus for the human urge to create. This becomes especially clear when looking at children and adolescents who are facing early death and progressive memory loss due to terminal neurodegenerative illness. Drawing on case research over three decades, this paper scrutinizes the dynamics of forgetting and remembering in art therapy. It delineates the role of the work of art as a response to the transitory nature of our existence; and how the wish to remember and being remembered by others through the work of art and beyond one's death impacts the transference relationship and the clients' decisive aesthetic choices and means.

Arts longa – vita brevis: Kunsttherapie mit dementen und final erkrankten Kindern

Über die vergangenen Jahrzehnte hat psychologische, soziologische und kulturwissenschaftliche Forschung Licht auf die Bedeutung und das manchmal inkongruente Verhältnis zwischen individuellen und kollektiven Erinnerungssystemen geworfen und ihre politischen, soziale, psychologischen und künstlerischen Fragestellungen untersucht (Assmann & Czaplicka, 1995; Brockmeyer, 2002; Stancombe Taylor, 2019). Besonders die Psychoanalyse hat sich seit ihren Anfängen mit dem Thema der Erinnerung beschäftigt: wie die Wiederherstellung von Erinnerungen die seelische Gesundheit der Patienten durch Interpretation und Integration des Vergessenen wiederherstellen kann (Freud, 1914;

Bohleber, 2007), und wie das Phänomen der Erinnerung im Kern der Symbolisierung angesiedelt ist (Beres, 1970).

Auch für die Künste spielt Erinnerung eine zentrale Rolle. Im antiken griechischen Mythos war Mnemosyne, die Göttin der Erinnerung, die Mutter der neun Musen und ihrer jeweiligen Kunstformen. Bei genauer Betrachtung wohnt die Dialektik von Vergessen und Erinnern den Phasen des künstlerischen Prozesses inne. Dies ließe sich im Sinne der Psychoanalyse passgenau in die Dynamik von Verdrängung und Bewusstsein übersetzen, bei der das künstlerische Werk die Rolle eines Mediums einnimmt, das in der Lage ist, vergessene Erinnerungen dem Bewusstsein wieder zur Verfügung zu stellen.

In den Künsten und in den künstlerischen Therapien allerdings haben Erinnerung und Vergessen eine deutlich erweiterte Bedeutung. Das vollendete Kunstwerk ‚erzählt‘ nicht nur vom Künstler über seine körperliche Existenz hinaus, sondern befähigt ihn oder sie, über Jahrhunderte hinweg, zu seinem Publikum zu ‚sprechen‘. Es ist das Werk, das den Künstler vor dem Vergessen bewahrt, und es ist die Schönheit und der Ausdruck des Werkes, die es davor bewahren, verworfen und vergessen zu werden.

Dieser Beitrag untersucht, wie dieses Wissen um die beständige Natur von Kunstwerken eine primäre Triebfeder für das Bedürfnis des Menschen nach künstlerischem Schaffen ist. Dies trifft besonders auf Kinder und Heranwachsende zu, die mit einem frühen Tod und progredientem Gedächtnisverlust aufgrund von finaler, neurodegenerativer Erkrankung konfrontiert sind. Auf der Grundlage fallbasierter Forschung über drei Jahrzehnte werden die Dynamik von Vergessen und Erinnern in der Kunsttherapie untersucht. Der Beitrag arbeitet heraus, wie der Wunsch zu erinnern und von anderen durch das Kunstwerk erinnert zu werden die Übertragungsbeziehung und die ästhetischen Wünsche und Entscheidungen der Kinder entscheidend prägt. Und er zeigt auf, wie das Schaffen von Kunst als eine Antwort auf die Flüchtigkeit unserer Existenz darstellt.

References:

- Assmann, J. & Czaplicka, J. (1995) Collective Memory and Cultural Identity. New German Critique, No. 65, *Cultural History/Cultural Studies* (Spring - Summer, 1995), pp. 125-133.
- Beres, D. (1970) Symbol und Objekt. *Psyche*, 24.
- Bohleber, W. (2007). Memory, trauma and collective memory - the fight for memory. In: *Psychoanalysis. International Journal of Psycho-Analysis*, 88:329-352
- Brockmeyer, J. (2002). Remembering and Forgetting: Narrative as Cultural Memory. *Culture & Psychology*, Volume 8 Issue 1, March 2002, (pp15-43).
- Freud, S. (1914). Remembering, repeating and working-through. Standard Edition 12, p. 145-56.
- Nalbantian, S., Mathews, P. and McClelland, J. (eds.) (2001). *The Memory Process. Neuroscientific and Humanistic Perspectives*. Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press.
- Stancombe Taylor, F. (2019). Remembering and Forgetting: The Construction and Maintenance of Cultural Memory. *Intersections*, 7-11

Biography

Prof. Dr. Uwe Herrmann, PG Dip AT, MA (AT), PhD is an art psychotherapist, a practising artist and a university lecturer. Having trained in art therapy at the University of Hertfordshire

and Goldsmiths College, London University, Uwe completed his doctoral research (PhD) on art psychotherapy with the congenitally blind at Goldsmiths College, University of London in 2011. He developed the art therapy service at the State Training Institute for the Blind (LBZB) in Hanover, Germany, where he has practised for the past 25 years. Also, since 2000 he has been a lecturer on the MA Programme in Art Therapy at Weissensee Academy of Art Berlin, Germany, where he was appointed visiting professor in art therapy in 2014. He has published widely, most notably on the subjects of disability, vision and blindness in art therapy.

Recent publications and conference presentations

Herrmann, U. (2016a) Touching Insights. Visual and tactile cultures in researching art psychotherapy with congenitally blind children. In: Dokter, D. & Hills de Zaraté, M. (eds). *Intercultural Arts Therapies Research: Issues and methodologies*. International Research in the Arts Therapies Series, London: Routledge

Herrmann, U. (2016b) Der Blick des blinden Schöpfers: Kunsttherapie mit Geburtsblinden. In: Dannecker, K. & Herrmann, U. (eds) *Warum Kunst? Reflexionen aus Kunsttherapie, Psychoanalyse und Kunstwissenschaft*. Berlin: Medizinisch- Wissenschaftlicher Verlag.
(Herrmann, U.(2016b): The gaze of the blind creator: art therapy with the congenitally blind. In: Danncker, K & Herrman, U. (eds) *Why art? Reflections from art therapy, psychoanalysis and art theory*. Berlin: MWV)

Herrmann, U. (2019) Art Therapy and Batten Disease. In: Wood, M. & Jacobson, B. (eds) *Handbook of Art Therapy in Hospice and Bereavement Care: International Perspectives on Working with Individuals, Communities, and Nations'* London/New York: Routledge

Herrmann, U. & Hills de Zaraté, M. (2021) The Mental Health of Children and Young People: An Introduction. In Herrmann, U., Pitruzzella, S. & Hills de Zaraté, M. (2020) (eds). *The Mental Health of Children and Young People*, Band 1, ECArTE/ICRA research series. London/New York: Routledge (in press)