



¿ARTE QUÉ?

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Presentado por Rocío Pastor Campos

Tutor: Iván Albalate Gauchia

**Máster en Formación del Profesorado
(especialidad de ArtesPlásticas)**

Curso Académico: 2023-2024

Fecha: 27/05/2024

RESUMEN

Con este Trabajo de Fin de Máster pretendo dar a conocer la importancia del arteterapia dentro de la educación y cómo esto influye en el desarrollo cognitivo y motriz del adolescente.

Iniciaré mi investigación realizando una búsqueda intensiva de información con la que pretendo resolver algunas de las incertidumbres que engloba el tema elegido. A partir de ella iré resolviendo mis dudas y sacando conclusiones sobre este campo. Este tipo de terapia se lleva utilizando desde, aproximadamente, los años 70, sobre todo en las profesiones asistenciales. Lo que implica que su uso se ha llevado a varias áreas de la medicina y también fuera de ella, como ha sido la educación. Su práctica sigue una estricta metodología y siempre bajo un marco terapéutico definido. Bajo este contexto, surge el siguiente interrogante: ¿Funcionaría este método terapéutico en el ámbito educativo actual? A medida que avance la investigación, se buscará no solo responder a la pregunta, sino que se abrirá un marco de conclusiones que pueden enriquecer la investigación.

PALABRAS CLAVE: Educación, Arte, Desarrollo, Terapia y Sociedad.

ABSTRACT

With this Master's Thesis I intend to make known the importance of art therapy within education and how it influences the cognitive and motor development of adolescents.

I will begin my research by carrying out an intensive search for information with which I intend to resolve some of the uncertainties that the chosen topic encompasses. From it I will resolve my doubts and draw conclusions about this field. This type of therapy has been used since approximately the 1970s, especially in the healthcare professions. Which implies that its use has been brought to various areas of medicine and also outside of it, such as education. His practice follows a strict methodology and always under a defined therapeutic framework. Under this context, the following question arises: Would this therapeutic method work in the current educational environment? As the investigation progresses, we will seek not only to answer the question, but also to open a framework of conclusions that can enrich the investigation.

KEY WORDS: Education, Art, Development, Therapy and Society.

ÍNDICE

- 1.Introducción
- 2.Objetivos
- 3.Metodología
- 4.Marco teórico
 - 4.1.Historia
 - 4.2.Salud Mental
 - 4.3.¿Qué es el Arteterapia?
 - 4.4.Estudios de Arteterapia en España
 - 4.5.Arte y Educación
- 5.Conclusiones
- 6.Bibliografía
- 7.Índice de figuras

1. INTRODUCCIÓN

Podemos entender que el arte como herramienta comunicativa, nos posibilita expresar sentimientos y pensamientos, que muchas veces por lo dolorosos que son no nos es posible expresarlos de otro modo.

La actividad creativa también se ha utilizado en psicoterapia y asesoramiento, no solo porque utiliza otro lenguaje de expresión, sino por su capacidad inherente para ayudar a personas de todas las edades a explorar emociones y creencias, reducir el estrés, resolver problemas y conflictos y mejorar su sensación de bienestar. La expresión artística puede ser una forma de llegar a aquellos cuyos problemas no se han revelado hablando con ellos. El dibujo, la pintura, el collage o la simple escultura pueden ser modalidades a través de las cuales un niño expresa una experiencia abusiva por primera vez.

Muchos expertos están descubriendo que las actividades de dibujo u otros medios expresivos son útiles en la evaluación y tratamiento de personas de todas las edades. Gracias a que el arteterapia permite la expresión de sentimientos y pensamientos de una manera menos violenta que con los medios tradicionales, hay un nivel de comodidad y una sensación de seguridad en los pacientes, que a veces no se encuentra en las palabras.

2. OBJETIVOS

A continuación se van a exponer los diferentes objetivos que se pretenden cumplir con este proyecto.

- Conocer el funcionamiento y beneficios del arteterapia.
- Saber cómo introducirlos de manera adecuada en el aula o en el ámbito educativo.
- Plantear hipótesis que en un futuro se puedan resolver mediante la experiencia y estudio.

Por otro lado, también se pretende conseguir los siguientes objetivos secundarios.

- Conocer los planteamientos anteriores sobre la problemática y del tema que se trata.
- Ampliar mi campo de conocimiento sobre el tema a exponer, para así iniciar un proyecto de investigación que se seguirá desarrollando en el futuro.

3. METODOLOGÍA

En primer lugar, hemos realizado un balance para concretar los temas a tratar en esta investigación. Una vez elegido el tema a tratar, se realiza una recopilación de la información, que a su vez, tenga una base fundamentada en el análisis de datos. Para iniciar con el proyecto, primero se tiene que elegir una línea de investigación de la cual partir, en este caso Metodologías innovadoras en educación artística. Esta línea de investigación se centra en la exploración y análisis de enfoques vanguardistas que están emergiendo, pretende comprender y evaluar cómo dichas metodologías están siendo implementadas en contextos educativos y de este modo proporcionar una visión mejorada de los programas educativos.

También, siguiendo con la modalidad de trabajo de investigación, se ha optado por la realización de una revisión bibliográfica centrada en la investigación y recopilación de información de las distintas fuentes existentes sobre la temática con el fin de establecer una relación entre ellas, analizar los datos de manera crítica y objetiva, desarrollar una hipótesis o conclusión que elabore un documento relevante que aporte valor a la temática.

Además, el presente estudio ha respetado las normas éticas y valores requeridos, y ha recibido la aprobación de la Oficina de Investigación Responsable de la Universidad correspondiente con el código: 240131080900.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. HISTORIA

El campo del arteterapia, aunque ya es reconocido dentro de los tratamientos, sigue siendo un misterio para muchos profesionales (Malchiodi, 2013). Los terapeutas que lo utilizan conocen sus resultados eficaces en las intervenciones, pero no saben cuál es su historia, por qué funciona, sus beneficios y limitaciones. Por esta razón, a continuación hablaremos sobre ello, para así conocer y comprender los inicios del mundo del arteterapia.

Este estilo terapéutico nace principalmente en dos lugares: Estados Unidos y Gran Bretaña.

En EE.UU., la educadora y psicóloga Margaret Naumburg fue quien, en la década de los años 30, utilizó esta modalidad como profesión, a la que dedicó todo su tiempo tanto como profesora como terapeuta. Es autora de diversas publicaciones, en las que afirma que la técnica del arteterapia "se basa en que todos los individuos, estén o no entrenados artísticamente, poseen

una capacidad latente para proyectar sus conflictos internos bajo formas visuales" y que "aquellos originariamente bloqueados en su expresión verbal comienzan a verbalizar con el fin de explicar sus producciones artísticas" (Naumburg, 1978). Aunque fue una de las pioneras, no se le considera la primera arte terapeuta, este título se le reconoce a Edith Kramer quien institucionaliza dicha actividad en los EE.UU. Esta autora señala: "El arte es un medio para ampliar el alcance de las experiencias humanas mediante la creación de equivalentes de esas experiencias" (Kramer 1982). Ella trabaja en el ámbito escolar y se especializa en el uso del arteterapia con niños y adolescentes.

Mientras trabajaba en la década de los 50, en una escuela de Nueva York, con alumnos varones de entre 8 a 13 años, con conductas problemáticas y agresivas, utilizo estas herramientas. Mediante las actividades de arteterapia pudo ayudar en las conductas de los niños para que consiguieran canalizar sus emociones. Declara que los niños y adolescentes se deben sentir comprendidos por los profesores, porque "es tanto lo que permanece inconsciente y sin definición posible en esa transmisión de habilidades, conocimientos y actitudes que llamamos enseñar, que la sensación de asistir a un acontecimiento mágico o milagroso es parte de todo aprendizaje que vaya más allá de una mecánica acumulación de datos".

En Gran Bretaña, el arteterapia comenzó de la mano del artista Adrian Hill, que al quedar convaleciente en un hospital durante la II Guerra Mundial, se dedicó a pintar. Durante este proceso artístico, el artista nota como al hacerlo se libera de la monotonía y esto le ayuda en su recuperación. Algunos médicos, tras ver esta evolución "sanadora", aconsejan a los pacientes realizar dicha práctica para mejorar su salud. Después de este periodo, junto con otros artistas y profesionales de la salud, comenzaron a desarrollar dicho método en hospitales.

4.2. SALUD MENTAL

Durante una parte de la historia de la humanidad, la enfermedad mental ha sido una lacra para el ser humano, algo que se debe ocultar y motivo de exclusión social. Psicólogos, psicoanalistas e incluso artistas reconocidos como Walter Morgenthaler o Elinor Ulman introdujeron avances relevantes en este campo, dieron visibilidad a este método y construyeron entornos más seguros y humanos para estas personas. Fue entonces cuando se empezaron a ver trazas de este estilo terapéutico y los efectos que causa en los pacientes. Sobre las bases de algunas teorías, muchos autores comenzaron a examinar cómo un tipo de producto artístico, el arte, podía entenderse como ilustración de la salud mental. También, otros autores empezaron a reconocer el potencial del arte, utilizándolo como herramienta dentro del tratamiento (Winnicott, 1971). Muy pronto el término que utilizamos hoy en día, empezó a utilizarse para describir un tipo de terapia que utilizaba intervenciones artísticas junto con la terapia verbal, modalidad central del tratamiento.

A finales del siglo XIX, el psiquiatra Cesare Lombroso inicia una colección de obras pictóricas y objetos creados por psicóticos, es entonces cuando escribe un estudio relevante sobre este tema: *Genio e Follia* (1864). Este autor también se inspiró en las teorías de Freud para realizar sus estudios. “Lombroso tenía a los locos y sus procesos creativos como un retroceso a un estadio evolutivo anterior y más primitivo, Freud, en cambio, veía toda creatividad como signo de las fuerzas universales subyacentes que hacen humano a todo ser humano” (S.L. Gilman 1993).

Actualmente en atenciones sanitarias utilizan nuevas herramientas alternativas a los cuidados convencionales, que por desgracia aun están poco estudiadas. Una de estas prácticas es el uso del arte como terapia complementaria a un tratamiento médico. Dentro de los campos sanitarios donde mayor repercusión tiene es en salud mental, ya que beneficia de forma terapéutica y preventiva. El arte terapia incluye intervenciones con cualquier forma de arte que actúa de forma asistencial en las practicas e incluye el ámbito social y educativo que se pierde durante los cuidados sanitarios. Una revisión de este tipo es muy recomendada para guiar las intervenciones sanitarias englobadas en la mejora de la comunicación no verbal en personas con las que la terapia tradicional, basada en el dialogo, no es eficaz. Incluir estas actividades como una herramienta de estimulación cognitiva que puede prevenir síntomas depresivos o ansiosos que padecen muchos pacientes con estas patologías médicas. Prueba de estos conocimientos tenemos los conceptos de arte y terapia ligados desde la antigüedad por las observaciones del filósofo Aristóteles sobre las “mentes perturbadas o enfermizas”.

Todas estas experiencias relacionadas con la enfermedad mental es lo que propicia que, durante las vanguardias artísticas, se experimente con nuevas formas de arte y representación. Los artistas expresionistas, dadaístas y surrealistas le darán valor al arte de los enfermos mentales, al arte espontáneo, aquello que es primitivo e incluso infantil. Es entonces, cuando surge el Arte Bruto (Art Brut) o conocido actualmente como Arte Marginal.

Este proceso de dar visibilidad al arte marginal, de aquellos artistas con problemas mentales, es un gran paso para introducir, posteriormente, de forma oficial los métodos de arteterapia en los hospitales y sanatorios.

Un claro ejemplo de esta práctica es el Hospital de Piñor (Ourense) donde se planteó, en 2020, habilitar un espacio de creación y un museo permanente para mostrar a la población los trabajos realizados por pacientes psiquiátricos del centro y los conservados del anterior complejo, un archivo que alberga obras desde 1959, como podemos ver en la figura 1. La iniciativa “Arte desnuda. Proyecto global” aspira a acabar con la invisibilización de este colectivo, corregir el estigma y los estereotipos, para que el potencial creativo suprima los prejuicios. Pretenden emplear el arte como una proyección social con la ambición de llegar lejos y poder formar parte de los círculos artísticos nacionales e internacionales, además de utilizarse como un elemento estimulador que se integra en el ámbito sanitario.



Figura 1: Obra de la colección del Hospital de Piñor (Ourense). Arista desconocido.

De distinta forma, la Unidad Pedagógica del Hospital Clínico de València ha incluido recientemente un taller de arteterapia debido a la relevancia y los beneficios educativos y emocionales que las artes aportan en la niñez. Es un programa colaborativo con Idecart que recibió financiamiento de la Conselleria de educación para un proyecto de investigación e innovación educativa. Andrea Stimoli, arteterapeuta que ha llevado a cabo estos talleres, señala: "Entre los objetivos generales de este proyecto se encuentran ayudar a hacer más familiar y acogedor el ámbito sanitario a los menores ingresados potenciando un espacio de seguridad y confianza, promover una actitud más proactiva partiendo de la creación como forma para mitigar o 2 disminuir el sufrimiento por la enfermedad, y sobre todo, fomentar el arte como método de aprendizaje y descubrimiento del mundo".

Y por último, con el objetivo de proponer modelos de cuidado que beneficien a individuos en situaciones de enfermedad grave o con necesidades de cuidados paliativos a través de técnicas como la arteterapia, el Hospital San Juan de Dios de Tenerife y Fundación Memora han programado la conferencia científica "Trata-ARTE: Hospitales que cuidan". El arte como una herramienta para el mejoramiento de los pacientes hospitalizados. La reunión, llevada a cabo en el hospital, ha congregado a más de 80 especialistas y ha contado con la presencia de expertos en enfermedades avanzadas y psicología. Mediante dos charlas y un debate, los expertos han destacado los beneficios que puede tener para los pacientes en cuidados paliativos brindarles una atención que incluya el uso de las artes. José Carlos del Castillo, director del Hospital San Juan de Dios de Tenerife, señaló que en momentos de gran vulnerabilidad y sufrimiento, el apoyo emocional es fundamental en la atención médica. Una manera de acceder a las emociones es por medio de la utilización de las artes plásticas, literarias o musicales, a fin de que se conviertan en un complemento de los demás tratamientos médicos. Los equipos de salud que incorporen estas actividades a su labor podrán brindar cuidados que mejoren la vida de pacientes con enfermedades graves o en cuidados paliativos.

Cada uno de estos ejemplos ha llevado el estilo terapéutico del arteterapia al ámbito hospitalario para mejorar no solo la estancia a los pacientes, sino su bienestar tanto físico como mental. Cada vez más espacios destinados al cuidado de la salud incorporan este método en sus intervenciones.

4.3. ¿QUÉ ES EL ARTETERAPIA?

Aristóteles consideraba al arte como un proceso "psico-físico" (Tatarkiewicz, W. 1987). Ya que, si bien es cierto que nace de la mente del artista, termina en el mundo físico a través de un producto tangible y material como es la obra artística. A partir de esta afirmación, podemos relacionar la

teoría Aristotélica que define el arte, como principio para el tratamiento del Arteterapia cual herramienta en el estudio de la psique.

Es una disciplina relativamente nueva, sobretudo en España, donde se ha introducido recientemente, que capacita a las personas a ayudarse a sí mismas a través del proceso creativo. Se trata de una combinación de arte y psicoterapia donde cada parte estimula a la otra. Se le da importancia a la persona y al proceso, ya que el arte se utiliza como medio de comunicación no verbal, un medio de expresión inconsciente, que expresa pensamientos con imágenes y no con palabras.

El arteterapia se basa en la idea de que el proceso creativo de la creación artística es sanador y mejora la vida, y es una forma de comunicación no verbal de pensamientos y sentimientos (American Art Therapy Association, 1996).

Al ser un campo nuevo de investigación y trabajo, existen debates sobre cómo definir este concepto. Algunos terapeutas lo ven como una modalidad que ayuda a las personas a expresar y verbalizar preocupaciones, sentimientos y pensamientos, como nombran algunos profesionales anteriormente. Según esta idea, podemos decir que el arteterapia es un complemento de la psicoterapia, que ayuda en el proceso de intervención terapéutica, tanto con la creación de imágenes como en el intercambio verbal con el profesional. Otros ven que la terapia es el arte en sí mismo, el proceso creativo involucrado en las sesiones es lo que mejora la vida y, en última instancia, es terapéutico.

El arteterapia es una disciplina híbrida que se basa en el arte y la psicología, extrayendo características de cada una de las partes para desarrollarse. Este fenómeno es tan antiguo como la propia especie humana, ya que se ha producido de diferentes formas a lo largo de nuestra historia (Malchiodi, 1998). El desarrollo de esta profesión es una aplicación formal de una larga tradición influenciada por tendencias intelectuales y sociales del siglo XX (Junge y Asawa, 1994).

La práctica del arteterapia se basa en el conocimiento del desarrollo humano y de las teorías psicológicas que se ponen en práctica a través de medios terapéuticos, tanto educativos como cognitivos, con el objetivo de ayudar en conflictos emocionales, discapacidades psíquicas, autoestima, desestructuración personal y familiar, y otros problemas sociales y psicológicos (Noemí Martínez y Marián López, 2004)

Hacer arte en una sesión de este estilo de terapia no tiene el mismo sentido ni impacto que hacerlo con la intención de mostrarlo a un público objetivo, donde la obra es observada y juzgada. En este caso, no es el producto el que importa, sino el proceso. Este proceso incluye el lugar, al sujeto, al terapeuta y además la obra, su evolución.

Entonces, recopilando y asimilando todas estas calificaciones y características sobre cómo definir lo que es el arteterapia, podemos llegar a

una conclusión global sobre dicho término. Se diría que el arteterapia es un proceso terapéutico que utiliza medios y herramientas artísticas, como las artes visuales, para la elaboración de las terapias, ayudando así al paciente en su proceso de sanación. Se basa en aplicaciones psicoterapéuticas del proceso artístico y la importancia de la relación entre el usuario y terapeuta, el proceso y no el resultado. Como hemos podido ver, esta práctica se lleva desarrollando desde más de 70 años, sobretodo en profesiones asistenciales, siguiendo una estricta metodología, dentro de un marco terapéutico definido y bajo unos conocimientos y formaciones específicas fundamentales.

Esta terapia forma parte de otras terapias expresivas y creativas como son la musicoterapia, dramaterapia o Danza Movimiento Terapia (DMT). Destinadas a personas que por sus circunstancias les es muy complicado articular sus emociones mediante la palabra.

El arteterapia está siendo cada vez más utilizada por terapeutas con personas de diferentes edades y distintos contextos. No solo ellos lo utilizan, sino también psicólogos, psiquiatras o trabajadores sociales. Con la llegada de las terapias breves y limitaciones en el número de sesiones, los terapeutas están descubriendo que las actividades artísticas ayudan a las personas a comunicar problemas relevantes con rapidez, acelerando así la evaluación e intervención. Hasta la tarea de dibujo más sencilla puede ofrecer posibilidades especiales de expresión que complementa y ayudan a las personas que lo practican.

En el ámbito terapéutico podemos distinguir 3 variables del uso del arte:

- El arte como terapia.
- El arte en terapia.
- Arteterapia.

Objetivos de una actividad de arteterapia:

- Potenciar y estimular las capacidades creativas.
- Potenciar la elaboración de imágenes y su significado dentro de un marco relacional.
- Expresar vivencias y emociones cuando las palabras no son suficientes.
- Mejorar la autoestima, favoreciendo el reconocimiento de capacidades.
- Estimular el diálogo grupal sobre las obras para ayudar a entrar en contacto con los aspectos personales.
- Incrementar las capacidades funcionales mejorando la comunicación interpersonal.
- Favorecer la escucha y el respeto, respetando otros puntos de vista.
- Ayudar a contener, tolerar y diferenciar sentimientos.

4.4. ESTUDIOS DE ARTETERAPIA EN ESPAÑA

En nuestro país comenzaron los estudios universitarios de tercer ciclo de esta disciplina en el año 1999, principalmente en las Universidades de Barcelona y Madrid, aunque más tarde se extendería a otras ciudades relevantes como Granada. Aunque, ya con anterioridad, estos estudios existían en la mayoría de países europeos, actualmente son impartidos en casi todo el mundo.

El Máster que se realiza en la Universidad de Madrid, tiene como objetivos principales entender el arte como herramienta para la mejora social, física, psíquica y personal; además de alcanzar una visión global e integrada de las posibilidades artísticas como instrumento de crecimiento y mejora, y también como medio de integración y desarrollo en algunos campos específicos. A parte, pretenden conocer los distintos tipos de discapacidades, los trastornos sociales y psicológicos con los que se puede trabajar en arteterapia; así como facilitar una metodología adecuada para la elaboración de dichas prácticas, anteriormente investigadas en profundidad para su correcta ejecución.

La labor como arteterapeutas en el extranjero fue lo que tuvo impacto en las universidades para establecer estas enseñanzas universitarias. La razón de la necesidad de desarrollar investigaciones sobre Arteterapia se debe a la situación existente en España en el ámbito de las terapias artísticas a finales de los años 90. Numerosos expertos de la época que empleaban herramientas y materiales artísticos con fines terapéuticos en diferentes entornos sociales buscan perfeccionar su comprensión del tema.

Actualmente intervienen 137 centros que colaboran con convenios arteterapéuticos en casi todo el territorio español y también en países europeos. Además, existen numerosas asociaciones que promueven la formación en Arteterapia además de ofrecer información y talleres para familias. Entre estas organizaciones se encuentran, por ejemplo, la ya nombrada FEAP, GREFART (Asociación Profesional de Arteterapeutas), MURARTT (Asociación Profesional de Arteterapeutas de la Región de Murcia), ATH (Arteterapia Transdisciplinaria y Desarrollo Humano), AFIA (Asociación Profesional Foro Iberoamericana de Arteterapia) y la Federación de Asociaciones Profesionales de Arteterapia.

Los ámbitos de aplicación son amplios, ya que podemos trabajar con estas dinámicas en centros educativos, centrándonos en las distintas discapacidades del alumnado, y en centros de salud y hospitales donde acuden personas con diversas necesidades.

Para Sara Pain y Gladys Jarreau (1995) los conocimientos y destrezas, así como las habilidades del arteterapia “corresponden a tres terrenos: el de la técnica de las actividades plásticas, el de la psicología de la representación y de la expresión, y el del arte, su significado e historia, por lo que se exige una adecuada formación”. Es muy importante que la persona o profesional que quiere dedicarse al arteterapia tenga experiencia educativa. Siguiendo los consejos de Edith Kramer, un arte terapeuta no solo es eso, integra en sí mismo muchas disciplinas porque deber ser artista, terapeuta y maestro, al mismo tiempo.

4.5. ARTE Y EDUCACIÓN



Figura 2: *Chica frente a un espejo (1932)*. Artista: Pablo Picasso. Tamaño: 1,62 m x 1,3 m

Los inicios que tuvo el arteterapia en los contextos educativos, ronda finales del siglo XIX, enfocados en el estudio del desarrollo del dibujo infantil. Las personas que comienzan este estudio eran artistas, pedagogos y psicólogos que pretendían impulsar la evolución del análisis del dibujo infantil o primario. Ebenezer Cooke, maestro de arte, publica *Art Teaching and Child Nature* (1885). Desde entonces, los estudios sobre el arte primitivo o infantil, empieza a tener diferentes puntos de vista. Se trabaja a partir de métodos de colección, de encuestas, biográficos y observación directa.

También muchos artistas comenzaron a interesarse por este estilo artístico. Entre ellos podemos destacar a Picasso (figura 2), Franz Cziek, Pau Klee (figura 3) y Kandinsky. Cada uno de ellos, de una manera u otra, mediante su obra o en algún momento de su carrera artística, reflejan esta influencia.

Durante mi investigación realizada para el TFG, sobre como influía el arte en el desarrollo del ser humano y en la educación, encontré información relevante que me sirve de ayuda para encontrar el vínculo con el arteterapia.

En los primeros años de escolarización se pone énfasis en la clasificación y las artes visuales atraen la atención del niño hacia cualidades específicas del mundo (entre los 2 y 9 años). Lo importante de las artes no es solo la generalización, sino la individualización. También hay que decir que no solo las artes individualúan, la historia y la literatura hechas desde lo artístico también pueden hacer profundo lo particular. Bajo mi punto de vista, el problema que existe en las escuelas, y que parece que intenta solucionar, es que prestan más atención a cuestiones gramaticales, de puntuación y ortografía, en los menores que inician la escolarización, y es lo que suele dejar de lado la percepción y las formas. Las artes son un medio muy poderoso que posee la cultura para dar intensidad a las particularidades de la vida y de esta forma acrecentar el conocimiento.

Arnheim opina: “si en las escuelas de estados Unidos se aplicasen las ideas sobre el arte y la mente, se prestaría mucha atención a ayudar a los niños



Figura 3: *Castillo y sol (1928)*. Artista: Paul Klee.

a aprender cómo se experimentan las características únicas del mundo que habitan”. Pone como ejemplo las escuelas americanas, pero no son las únicas ya que son un reflejo de la educación de otros países, incluido el nuestro. También argumenta que si la educación se preocupara más de fomentar la facultad perceptiva de los alumnos, como se preocupan de enseñar la mecánica de la escritura, estos tendrían, probablemente, más cosas de interés sobre las que escribir. Lo que viene a expresar es que la atención que le demos a las sensibilidades y a lo distintivo no es atención a la ornamentación educativa, sino atención a la esencia de la educación. Lo que nos lleva a que lo que un niño/a puede hacer con un trozo de arcilla difiere de lo que puede hacer con una paleta de colores, ya que el medio y la forma que se usan son importantes, realizan una función epistemológica: nos ayudan a conocer.

Los niños pueden transmitir no solo lo que conforman los medios disponibles, sino las habilidades que son capaces de emplear. Lo que tratan en primer lugar está influido por las formas de representación que son capaces de utilizar para describir lo que experimentan. Los medios y las formas de representación a los que acceden los alumnos definen los parámetros que influyen en la percepción. Arnheim nos brinda una comprensión sofisticada del potencial humano, un punto de vista que aclara el papel que juegan la percepción visual y la expresión artística en el crecimiento de la mente.

Como otras formas de arte, se examina a las artes visuales como promotoras de oportunidades para explorar el entorno, para originar nuevas formas y expresar sentimientos y sensaciones. Cuando se examinan los regímenes de la educación, sobretodo de la artística, por el mundo, nos encontramos con diferentes posturas y métodos que reflejan los factores históricos y consideraciones de la cultura. Según relata Gardner: “Desde una perspectiva científica, nos podríamos preguntar si los métodos y prácticas en la educación artística son variados; o si los principios que rigen el desarrollo humano colocan limitaciones significativas en el discurso de la educación artística: sobre aquello que puede enseñarse y sobre qué base deben darse los resultados educativos”.

Finalizando los años 60, los investigadores buscaron la manera de unir los análisis de Goodman sobre el funcionamiento simbólico humano con los estudios realizados por Piaget. Según el primero, la habilidad artística se considera un ámbito de uso de símbolos. Esta idea baraja que las emociones funcionan de un modo cognitivo, que guía al individuo en la elaboración de determinadas distinciones. La habilidad artística se enfoca como una actividad de la mente, que involucra el uso y la transformación de diferentes clases de sistemas. Los individuos que quieren ser participes en la percepción artística deben aprender a “leer” los diversos símbolos que están presentes en la cultura; si desean participar en la creación artística tienen que aprender el modo de manipular, “escribir” las formas simbólicas: y los que quieren comprometerse con el ámbito artístico tienen que aprender a controlar el dominio de algunos conceptos artísticos fundamentales.

Como hemos comprobado anteriormente, el crear arte tiene un elemento terapéutico, por lo que la educación artística, en sí misma, es terapéutica. En los últimos años, la educación tiene un componente más interdisciplinar, ya que todas las áreas de conocimiento se enlazan para tratarse conjuntamente, utilizando metodologías tradicionales con otras más innovadoras.

Pero ahora vamos a centrarnos en otra cosa, que a su vez está relacionada. Es importante saber diferenciar entre la labor que realiza el terapeuta de la del docente, ya que el primero incide directamente en la parte psicológica y emocional del niño/a y menos en la educativa. La colaboración de ambas figuras permite tener un mayor seguimiento de la parte emocional. Educar, integrar, prevenir... son funciones que se les exige al docente. El arteterapia cubre ciertos aspectos desde una perspectiva afectiva y psicológica, pero no desde un modo guiado, sino que intenta ser espontáneo, dejando que el niño/a siga su propio desarrollo. Este método de terapia debe permitir que el trato con el niño/a esté abierto al juego, que la creación artística sea impulsiva y divertida. Muchos de los temas que se tratan están relacionados con la realidad que viven, por lo que es esencial tratarlo desde el positivismo y la delicadeza. Los ejercicios que se realizan tanto en las terapias como en las clases se deben compartir con el resto de compañeros/as, ya que permiten que los niños/as sean conscientes de sus miedos y compartan experiencias y sentimientos con los demás. Esto permite feedback, permitiendo que compartan entre ellos y le den la vuelta a la historia, convirtiendo aspectos negativos en positivos.

El arteterapeuta debe recopilar información sobre lo que el niño/a hace y dice y hacerle ver que siempre está ahí para apoyarlo, escucharlo y cuidarlo. Es necesario crear una atmósfera de confianza, para fomentar el diálogo y recibir retroalimentación sobre el trabajo realizado es necesario crear un ambiente cómodo y libre de presiones para compartir experiencias. La estimulación a través del juego es buena porque es una necesidad psicológica y social. Estimula el desarrollo físico y neurológico, permite practicar habilidades sociales e identifica obstáculos emocionales o mentales que encuentra un niño/a.

Este tipo de terapia puede ayudar con alumnado autista y con otras características especiales, ya que propone una relación que la persona pueda entender y en la que intervengan las áreas socio-afectivas, comunicativas e imaginativas que están afectadas por el trastorno. Tenemos a nuestro alcance una herramienta muy valiosa para el ámbito educativo, ya que explora aspectos de la personalidad de los estudiantes que no siempre quedan retratados en el Currículo.

A continuación se van a exponer los beneficios que tienen el arteterapia o la utilización del arte en las aulas.

1. FOMENTA LA AUTOEXPRESIÓN

Este método permite que aquellos estudiantes que tienen problemas para expresarse, tengan un medio no verbal con el que hacerlo. Al permitirles canalizar sus emociones mediante actividades artísticas, ellos/as pueden sentirse más cómodos para expresar lo que sienten o piensan.

2. PROMUEVE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los estudiantes pueden abordar desafíos artísticos que requieran pensar de manera innovadora y encontrar nuevas formas de abordar problemas. Este método no convencional de resolver problemas puede fomentar habilidades como el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, que a su vez se pueden transferir a otros aspectos de su educación y vida.

3. MEJORA LA AUTOESTIMA Y CONFIANZA

Al mostrar y exhibir su propio arte, aunque puede haber críticas constructivas dentro del aula, también se priorizará dar un enfoque positivo a cada uno de las obras. El recibir retroalimentación positiva sentirán que sus trabajos son valorados y apreciados, lo que aumentará su autoestima y confianza en sí mismo.

4. FOMENTA LA EMPATÍA Y LA COMPRENSIÓN INTERPERSONAL

Al trabajar proyectos creativos donde se explora temas emocionales y sociales, los alumnos pueden acrecentar la empatía hacia los demás y mejorar la comprensión de sus experiencias. Lo que permite el arteterapia es que ellos puedan tratar temas difíciles en un lugar seguro, de esta forma trabajarán la sensibilidad y perspectiva hacia sí mismo y los demás.

5. FACILITA LA AUTORREFLEXIÓN Y AUTOCONOCIMIENTO

Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar sus sentimientos y experiencias introspectivamente mediante el arte. Al reflexionar sobre su proceso creativo y su obra, pueden llegar a comprenderse mucho mejor, ya que fortalecer y desarrollar la autorreflexión y el autoconocimiento es algo muy importante.

Este método terapéutico ofrece una variedad de beneficios que van mucho más allá del ámbito artístico, por lo que puede ser satisfactorio y necesario para los estudiantes, introducirlo en las aulas y ayudarles en su proceso de crecimiento y desarrollo.

5. CONCLUSIÓN

Para finalizar, me gustaría recalcar que existe una gran diferencia y por lo tanto fundamental para poder entender el funcionamiento del arteterapia. Ya que esta disciplina terapéutica no es similar a la enseñanza artística, porque las personas que trabajan con este método no buscan ser grandes artistas y formarse en ello, sino quieren tratar de convertirse en personas mejor integradas en la sociedad.

La terapia artística va más allá de sanar, siendo una poderosa forma de permitir a individuos explorar sentimientos, disminuir la ansiedad y mejorar su calidad de vida. Es crucial entender la historia y ventajas de la terapia a medida que se reconoce su eficacia en el tratamiento de individuos de todas las edades. La expresión artística brinda una manera especial de transmitir vivencias complicadas, ofreciendo consuelo y protección a quienes buscan recuperarse. Conectarse con este tipo de terapia puede iniciar caminos de recuperación y autoconocimiento para muchas personas.

La evolución del arteterapia ha pasado de excluir a los enfermos mentales socialmente, a incorporar técnicas artísticas en el tratamiento. La unión de arte y psicoterapia se ha comprobado como un recurso eficaz y terapéutico, facilitando a individuos expresar pensamientos y emociones de forma no verbal. Desde las perspectivas de Aristóteles hasta las técnicas actuales, el arteterapia ha mostrado su importancia en el mejoramiento de la salud mental y el bienestar emocional. El uso del arteterapia, combinado con otras terapias expresivas, provee una serie de recursos útiles para tratar diversas dificultades emocionales y sociales.

El arte terapia posee una historia diversa y abundante, y se ha convertido en un recurso fundamental para mejorar la salud mental y su tratamiento. Desde que comenzó con figuras pioneras como Margaret Naumburg en los Estados Unidos y Adrian Hill en Gran Bretaña, hasta su uso actual en hospitales y escuelas, la terapia artística ha probado ser efectiva en la comunicación de ideas y sentimientos, la solución de dificultades y el desarrollo de la autoestima y la empatía. La expansión de los programas de máster en diferentes universidades españolas y a nivel global está evidenciando que el arte terapia es una disciplina completa que fusiona el arte con la psicología para ayudar a individuos de todas las edades. El arte terapia se ha establecido como una herramienta valiosa en educación y salud mental gracias a su capacidad para fomentar la autoexpresión, promover la resolución de problemas y mejorar la autoestima.

La educación y el arte, de una manera u otra, siempre han estado relacionados, con el uso del arteterapia en este ámbito sería más sencillo y eficaz mejorar aspectos sociales, personales y psicológicos. La implementación de programas de arteterapia en contextos educativos conlleva diversos beneficios, como estimular la expresión personal, potenciar la resolución de conflictos y aumentar la autoconfianza y la capacidad de

ponerse en el lugar del otro. Este método de tratamiento no solo estimula el desarrollo en el ámbito artístico, sino que también fomenta la reflexión interna y el reconocimiento personal en los estudiantes. Al incluir el arte en las aulas, se brinda a los alumnos la posibilidad de investigar a fondo sus emociones y vivencias, lo cual puede influir de manera importante en su crecimiento personal y emocional.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. BIBLIOGRAFÍA CITADA

ARNHEIM, A., (1993) Consideraciones sobre la educación artística. Editorial PAIDÓS IBÉRICA. Barcelona, España. ISBN 9788475098777.

GARDNER, H., (1994) Educación artística y desarrollo humano. Editorial PAIDÓS IBÉRICA. Barcelona, España. ISBN 9788449300233.

GILMAN, S.J. (1993): "La construcción de la creatividad y la locura". En: Visiones paralelas. Artistas modernos y arte marginal. Madrid: Centro de Arte reina Sofía.

HERNÁNDEZ MERINO, A. (2000). De la pintura psicopatológica al arte como terapia en España, 1917-1986. Tesis doctoral de Historia del Arte y Comunicación Visual. Universidad politécnica de Valencia.

JUNGE, M. B., & ASAWA, P. P. (1994). A history of art therapy in the United States. Mundelein, IL: American Art Therapy Association.

KRAMER, E. (1982): Terapia a través del arte en una comunidad infantil. Buenos Aires: Kapelusz.

MALCHIODI, C. A. (1998). The art therapy sourcebook. Los Angeles: Lowell House.

MARTÍNEZ DÍEZ, N. y LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. (2004): Arteterapia y educación. Consejería de Educación, Comunidad de Madrid.

NAUMBURG, M. (1978): "La terapia artística: su alcance y función". En: Hammer, E.F.: Tests Proyectivos Gráficos. Buenos Aires: Paidós.

PAIN, S. y JARREAU, G. (1995): Una psicoterapia por el arte. Teoría y técnica. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

TATARKIEWICZ, W. (1987). Historia de la estética I: La estética antigua. Madrid: Akal.

WALLER, D. (2006). Art therapy for children: how it leads to change. Clinical Child Psychology and Psychiatry.

WINNICOTT, D.W. (1971b). Clínica psicoanalítica infantil. Buenos Aires: Hormé, 1993.

6.2. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

AGRA, M.J., (2007). La educación artística en la escuela. Editorial GRAO. Barcelona, España. ISBN 9788478275168.

MALCHIODI, CATHY. A. (2013). Handbook of Art Therapy. Guilford Press.

MALCHIODI, C. A. (2005). Expressive herapies. New York: Guilford.

PALACIOS GARRIDO, A., (2020) Artistas en escuelas. ¿Una oportunidad para la mejora educativa?, Arte terapia. Papeles de arte terapia y educación para inclusión social. [Tesis Doctoral, Centro Universitario cardenal Cisneros, Alcalá de Henares]. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/maitgarc,+097-106.pdf

7. ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Obra de la colección del Hospital de Piñor (Ourense). Arista desconocido. **p. 7.**

Figura 2: Chica frente a un espejo (1932). Artista: Pablo Picasso. Tamaño: 1,62 m x 1,3 m. **p 12.**

Figura 3: Castillo y sol (1928). Artista: Paul Klee. **p. 12.**