

2 de febrero de 2023

H. Consejo Divisional
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente

En cumplimiento al mandato que nos ha conferido el H. Consejo Divisional a la *Comisión encargada del análisis de las solicitudes de periodos o años sabáticos y de la evaluación de los informes de actividades desarrolladas en éstos, así como del análisis y evaluación de las solicitudes e informes de la beca para estudios de posgrado*, se procedió a revisar el documento presentado como informe de sabático del Mtro. Jaime Vielma Moreno, adscrito al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, en consecuencia se presenta el siguiente:

Dictamen

De acuerdo con la evaluación efectuada por esta Comisión, se encontró que se cumplió con el programa planteado para el disfrute del sabático, relativo a realizar el proyecto denominado "EMOGRAFICA" Exposición individual de lo Emocional a lo Gráfico. Que consta de 20 obras individuales, 15 colectivas (por tres invitados) sustentado en la próxima investigación a registrar, por lo que se recomienda aprobar el informe.

Cabe hacer mención que el informe se presentó con un retraso de 22 días.

Los integrantes de la Comisión que se manifestaron a favor del dictamen: Dr. Edwing Antonio Almeida Calderón, Alumno LD. Daniel Armando Jaime González y como Asesora Mtra. Georgina Vargas Serrano.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtra. Areli García González
Coordinadora de la Comisión

Ciudad de México, a 19 de enero del 2023
PyTR/016/2023

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Presidente del H. Consejo Divisional
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Presente

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y hacer entrega del informe del periodo sabático del Mtro. Jaime Vielma Moreno (02 de noviembre del 2021 al 01 de noviembre del 2022) para que se lleven a cabo los trámites pertinentes para su presentación ante el H. Consejo Divisional que usted preside.

Adjunto envío los archivos correspondientes.

Sin más por el momento, me despido.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Edwing Antonio Almeida Calderón
Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
División de Ciencias y Artes para el Diseño

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Ciudad de México a 17 de enero de 2023

Dr. Edwing Antonio Almeida Calderón

Jefe del Departamento de
Procesos y Técnicas de Realización

PRESENTE.

Por medio de la presente me permito presentar el **INFORME SÁBATICO** con fecha de 2 noviembre de 2021 al 1 de noviembre de 2022 dicho documento contiene los objetivos de trabajo y productos desarrollados durante este período.

Sin otro particular, quedo en espera de sus comentarios

reciba un cordial saludo.

Atentamente,

A solid black rectangular box used to redact the signature of the sender.

Mtro. Jaime Vielma
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
Número económico 20264

J A I M E

A R T I S T A V I S U A L

REPORTE SABÁTICO

Nov 2021 /Nov 2022

Mtro. Jaime Vielma Moreno
DEPATAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN

REPORTE SABÁTICO

Nov 2021 /Nov 2022

Mtro. Jaime Vielma Moreno
DEPATAMENTO DE PROCESOS Y TÉCNICAS DE REALIZACIÓN

ÍNDICE

1. Informe Sábatico.....	2
2. Resumen de problemas abordados	3
Mención de Aspectos Metodológicos Importantes	
3. Investigación Arteterapia y su aplicación en el Diseño.....	7
y el Desarrollo Humano / archivo anexo	
4.- Diplomado en Desarrollo Humano Aplicado al Diseño.....	8
5. Explosión Individual Mtro. Jaime Vielma Moreno “Emográfica Laboratorio del Espíritu”	9
6. Artistas invitados	29

J A I M E

ARTISTA VISUAL

1. INFORME SABÁTICO

Descripción de la actividad y Resultado Total Alcanzado

Exposición individual "Emográfica Laboratorio del Espíritu" consta de 26 obras de gran formato donde se aplican conocimientos de:

- **Desarrollo Humano**
- **Arteterapia**
- **Ilustración**
- **Pintura**

Objetivo: Poner en manifiesto la inteligencia emocional en un laboratorio vivencial, donde el artista vincula las emociones y los procesos cognitivos aplicados a la ilustración y la pintura sirviendo así como complemento a la carrera de "Diseño de la Comunicación Gráfica"

Artista Principal

Mtro. Jaime Vielma Moreno

Artistas Invitados

Mtro. Irving Couto González
A.V. Carlos García Gómez

Esta exposición se llevará a cabo en el mes de febrero en la Galería "Artis" de la UAM AZCAPOTZALCO (Por confirmar)

VIELMA

J A I M E

ARTISTAS INVITADOS

2. Resumen de Problemas Abordados

En este rubro abordo las problemáticas que resolvió el proyecto de investigación “Pasión Por Diseñar Para Servir” con el objetivo de hacer un proyecto interdisciplinario donde intervienen:

- **Arteterapia**

(Motivo por el cual anexo un documento .PDF de investigación del tema)

- **Diplomado en Desarrollo Humano Aplicado al Diseño**

(Anexo comprobante probatorio de estudios que justifica el soporte conceptual del proyecto de investigación como una de las disciplinas que intervienen para el desarrollo del mismo)

- **Diseño**

La ilustración es el hilo conductor que amalgama a las disciplinas como: Arteterapia, Desarrollo Humano que desembocan en talleres y conferencias donde los participantes adquieren herramientas y recursos emocionales, que generan autoconocimiento en el individuo y salud mental, esto da como resultado la aplicación en proyectos de ilustración donde aplicará todo el aprendizaje de auto conocimiento en la realización en la construcción de la imagen para murales, exposiciones etc.

- **Creación de un Proyecto de Investigación**

“Pasión por Diseñar para Servir” (Próximo a Registrarse)

- **Creación de 2 Murales “La Fiesta de la Creatividad”**

Realizado por 100 alumnos de la CYAD en apoyo emocional a niños de Primaria “ General Emiliano Zapata”

Internado de la Ciudad de Morelos realizado el pasado 16 de noviembre de 2022.

- **Alumnos del CYAD crearon un Mural de obsequio** a los niños del internado y en **intercambio creativo** emocional los niños del internado crearon otro mural para los alumnos del CYAD (Murales de 3.00m de alto x 16.00m largo).

- **Exposición Individual “Emográfica Laboratorio del Espíritu”**

La ilustración y la pintura están al servicio de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, a través de esta exposición que utiliza los recursos emocionales humanos en la creación de la imagen para resolver necesidades sociales del entorno con el objetivo de lograr autoconocimiento hacia una salud mental de comunidad universitaria.

J A I M E

Registro fotográfico de la creación de 2 murales

“La Fiesta de la Creatividad” Realizado por 100 alumnos de la CYAD en apoyo emocional a niños de Primaria “General Emiliano Zapata” Internado de la Ciudad de Morelos realizado el pasado 16 de noviembre de 2022.

Realizando Mural
“LA FIESTA DE LA CREATIVIDAD”
alumnos CYAD

Mural Terminado
“LA FIESTA DE LA CREATIVIDAD”
alumnos CYAD

Mural "FIESTA DE LA CREATIVIDAD"
 100 alumnos de la primaria, internado
 "GENERAL EMILIANO ZAPATA" ACUATLA MORELOS

Mural de Intercambio
 "FIESTA DE LA CREATIVIDAD"
 100 alumnos de la primaria, internado
 "GENERAL EMILIANO ZAPATA" ACUATLA MORELOS

J A I M E

ARTISTAS VISUALES

Mención de Aspectos Metodológicos Importantes

Generar auto conocimientos personal en el campo emocional que resuelva problemas de salud publica como son trastornos del comportamiento y la personalidad como: Las adicciones a sustancias y enfermedades emocionales la depresión, la ansiedad etc.

Creando por medio de este proyecto "Pasión Por Diseñar Para Servir" se implementen Talleres de Desarrollo Humano, Arteterapia e ilustración que den autoconocimiento al individuo participante y herramientas para mejorar su "Salud Emocional" este proyecto va dirigido a toda la comunidad universitaria como: Docentes, alumnas, alumnos, administrativos, autoridades y trabajadores de la UAM AZCAPOTZALCO.

• Metodología:

- 1.-Talleres
- 2.-Conferencias
- 3- Pláticas
- 4.- Trabajo terapeutico personal
- 5.-Creación y Elaboración de Imagen aplicada a diferentes formatos y sustratos
- 6.- Retroalimentación del trabajo obtenido (Murales,Exposiciones etc.) generación de autoconocimeinto, y aprendizaje por medio del análisis de arteterapia para su aplicación en las conductas y actitudes del individuo.

• Productos producidos:

Resultado de la Metodología Murales Exposiciones que sirven como apoyo a la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica para resolver problemas de índole social, así como el desarrollo en el autoconocimiento de la comunidad universitaria para una salud emocional equilibrada y funcional.

3. Investigación Arteterapia y su aplicación en el Diseño y el Desarrollo Humano

(archivo de investigación Arteterapia
.PDF anexo en otro documento)

J A I M E

ARTIOTAVIOAL

4. Diplomado en Desarrollo Humano Aplicado al Diseño

El objetivo del diplomado es entender el comportamiento humano desde las diferentes disciplinas que lo conforman como son: La Psicología, Psiquiatría, Filosofía, Neurolingüística en "Pro" de auto descubrir los potenciales que tiene el ser humano para su crecimiento personal desde lo económico, social, emocional y espiritual de manera holística para su beneficio personal y el de su entorno.

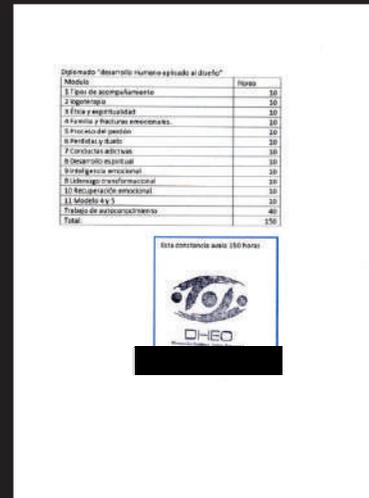
Por tal motivo he estudiado esta disciplina como complemento a otros estudios que he realizado con arteterapia como son:

- Tanatología
- El Programa de los 12 pasos de AA del cual desempeño el acompañamiento de padrino desde hace más de 4 años aplicando este programa de filosofía de vida a enfermos emocionales.

Conjuntamente todas estas disciplinas se suman para crear el proyecto "Pasión por Diseñar Para Servir"

(Frente)

(Atrás)

COMPROBANTE DE DIPLOMADO EN DESARROLLO HUMANO APLICADO AL DISEÑO

 emográfica

LABORATORIO DEL ESPÍRITU

5. Exposición Individual
Mtro. Jaime Vielma Moreno

“Emográfica Laboratorio del Espiritu”

J A I M E

ARTISTA VISUAL

Artista Principal

SEMBLANZA MTRO. JAIME VIELMA MORENO

Docente e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Azcapotzalco su alma mater en sus estudios de Diseño de la Comunicación Gráfica, asimismo comparte su pasión con el mundo de la ilustración haciendo del Arte un espectáculo.

Su trayectoria esta compuesta por tres décadas de experiencia en el ámbito de la Ilustración Artística de manera académica y Profesional. Vielma un Artista visual de talla nacional e internacional orgullosamente mexicano.

Fundador y Director de la Primera Maestría en Diseño Gráfico e Ilustración desde el 2008 a la fecha.

L A B O R A T O R I O D E L E S P Í R I T U

JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA

Exposición Individual "Emográfica Laboratorio del Espiritu"

La ilustración y la pintura están al servicio de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, a través de esta exposición que utiliza los recursos emocionales humanos en la creación de la imagen, para resolver necesidades sociales del entorno con el objetivo de lograr autoconocimiento hacia una salud mental de comunidad universitaria.

▲ R T I O T ▲ V I O O ▲ L

≡mográfica

L A B O R A T O R I O D E L E S P Í R I T U

Título: AMOR DESOLADO
Técnica: MIXTA
MEDIDAS: 1.60cm x 180cm
(12 piezas de 60x40)
Fecha: 2022

VELMA
J A I M ≡

▲ R T I O T ▲ V I O O ▲ L

Título: AMOR DESOLADO
MEDIDAS: 1.60cm x 180cm
(12 piezas de 60x40)

Título: ALEGRIA DOMINICAL

Técnica: ACRÍLICO

MEDIDAS: 1.20m x 3.20m

Fecha :2022

VELMA

J A I M E

A R T I O T A V I S U A L

OBRA ORIGINAL

Título: ALEGRIA DOMINICAL
MEDIDAS: 1.20m x 3.20m
(4 piezas de 1.20 x 0.80m. Cada una)

VELMA

J A I M E

ARTISTAS VISUALES

Título: PASEO CONMIGO MISMO

Técnica: Acrílico

Medidas: 1.20m x 1.20m

Fecha:2022

VELMA

J A I M E

ARTISTAS VISUALES

OBRA ORIGINAL

Título: PASEO CONMIGO MISMO

Medidas: 1.20m x 1.20m

(1 pieza)

VELMA

J A I M E

Título: URBE DE NOSTALGIA

Técnica: ACRÍLICO

Medidas: 1.20 m x 2.8m

(3 piezas, 2 de 80.m x 1.20m y 1 pieza de 1.20m x 1.20m)

Fecha: 2022

VELMA

J A I M E

ARTISTA VISUAL

OBRA ORIGINAL

Título: URBE DE NOSTALGIA

Medidas: 1.20 m x 2.8m

(3 piezas, 2 de 80.m x 1.20m y 1 pieza de 1.20m x 1.20m)

VELMA

J A I M E

Título: ALGARABIA NOCTURNA

Técnica: ACRÍLICO

Medidas: 1.20 m x 2.8m

(3 piezas, 2 de 80.m x 1.20m y 1 pieza de 1.20m x 1.20m)

Fecha: 2022

OBRA ORIGINAL

Título: ALGARABIA NOCTURNA

Medidas: 1.20 m x 2.8m

(3 piezas, 2 de 80.m x 1.20m y 1 pieza de 1.20m x 1.20m)

Título: CAMINANDO HACIA LA PAZ

Técnica: Acrílico

Medidas: 1.20m x 1.20m

Fecha:2022

VELMA

J A I M E

ARTISTA VISUAL

OBRA ORIGINAL

Título: CAMINANDO HACIA LA PAZ
Medidas: 1.20m x 1.20m (1 PIEZA)

Título: EQUILIBRANDO LAS EMOCIONES

Técnica: Acrílico

Medidas: 1.20m x 1

VELMA

J A I M E

ARTIST VIOU L

OBRA ORIGINAL

Título: sombras ciudadinas
Medidas: 1.20m x 1.20m
(1 Pieza)

J A I M E

ARTISTA VISUAL

Título: sombras ciudadinas
Técnica: Acrílico
Medidas: 1.20m x 1.20m
Fecha:2022

OBRA ORIGINAL

Título: sombras citadinas
Medidas: 1.20m x 1.20m
(1 Pieza)

Exposición conformada por 26 obras que rebazan
la medida de un tabloide

ARTISTAS INVITADOS

MTRO. IRVING COUTO

A.V. CARLOS GARCÍA GÓMEZ

J A I M E

▲ R T I O T ▲ V I O O ▲ L

JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA

Pasado, presente y ausente

No está basado en un solo sentimiento u emoción, data más sobre un agradecimiento partiendo del centro donde estoy parado hoy en día; donde el pasado me ha convertido en lo que soy con dolores, fracasos, heridas que sanan y otras que aún duelen pero más allá de eso está la gratitud por lo que la vida hoy me regala, siendo así mi presente lo que me permitirá alcanzar un futuro incierto y que hasta el día de hoy son sueños y una vez que los alcance el ciclo se repetirá. Esta obra no tiene principio o final, solamente un constante cambio de vivencias que se irán convirtiendo en una siguiente línea y trazo sobre la piel. La cromática está elegida y pensada sobre tonos que quizá puedan denotar melancolía pero llevados al terreno del agradecimiento podría tornarse en vida, salud, familia, felicidad, etc sobre un fondo de color dorado que es la existencia pura.

Título: Pasado Presente y Ausente

Autor: Irving Couto

Técnica: Mixta

Medida: 2 mts x 60 cm

Fecha:2022

(5 piezas 60x40 cm cada una)

SEMBLANZA A.V. CARLOS GARCÍA GÓMEZ

Carlos García, Artístico Visual egresado de la escuela de Artes del INBA.

Ha estado a cargo de la Galería del Tiempo en la UAM Azcapotzalco por poco más de diez años.

Ha participado como escenógrafo para teatro y danza contemporánea.

Dirigió el documental Entre Coros y Cantos para la Universidad del Claustro de Sor Juana, 1997. Obtuvo el segundo lugar en la convocatoria de la Secretaría de Salud por el día Internacional de prevención del suicidio en 2021 con el corto Suicidio.

Ha participado en diversas exposiciones colectivas

JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA

TIEMPO ATURDIDO

Las presentes obras son el resultado creativo durante mi proceso de duelo en el cual a través de la pintura abstracta fui creando a partir de la psicología del color mis estados emocionales.

Vacío
Cuadríptico en Acrílico/madera
60 x 60 cm
2021

Acrílico/ Madera
60 x 60 cm
2022

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA

J A I M E

ARTISTAS VISUALES

≡mográfica

L A B O R A T O R I O D E L E S P Í R I T U

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA
J A I M E

ARTISTA VISUAL

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA

J A I M ≡

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA
J A I M ≡

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA

J A I M ≡

▲ R T I O T ▲ V I O U ▲ L

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA

J A I M E

ARTISTA VISUAL

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA

J A I M ≡

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA

J A I M ≡

ARTISTA VISUAL

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA

J A I M E

≡mográfica

L A B O R A T O R I O D E L E S P Í R I T U

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA

J A I M ≡

▲ R T I O T ▲ V I O U ▲ L

≡mográfica

L A B O R A T O R I O D E L E S P Í R I T U

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA

J A I M E

ARTISTA VISUAL

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

≡mográfica

LABORATORIO DEL ESPÍRITU

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

VELMA

J A I M ≡

▲ R T I O T ▲ V I O O ▲ L

Acrílico/madera
60 x 60 cm
2022

INVESTIGACIÓN

Arteterapia en Recuperación Emocional
Aplicado al Diseño

Mtro. Jaime Vielma

Índice

Introducción y justificación.....	3
Características de la Arteterapia	11
Antecedentes.....	12
Lenguajes artísticos y formas artísticas en el ámbito terapéutico.....	18
Origen y Disciplinas inicial.....	22
Disciplinas involucradas	24
Beneficios de la Arteterapia.....	34
Las terapias del arte son para todos.....	35
Fundamentos de Arteterapia.....	36
El arte terapia y sus aplicaciones.....	39
Beneficios de la Arteterapia.....	41
El boom de la Arteterapia como elemento sanador.....	45
Ámbitos y alcances de la Arteterapia.....	46
Bibliografía	54

¿Qué es arteterapia?

-Introducción/ Justificación-

El interés de las ciencias de la salud por el arte puede remontarse a principios del siglo XIX, cuando médicos de todo el mundo comenzaron a coleccionar dibujos realizados por personas con algún diagnóstico de enfermedad mental, muchos de ellos usaban esas obras alejadas de los cánones de las Bellas Artes como una confirmación de los diagnósticos de desviación mental. Por ejemplo, en 1921 Walter Morgenthaler publicó una monografía donde examina algunas de las obras de Adolf Wölfli, paciente internado en un psiquiátrico con diagnóstico de pedofilia y demencia paranoide (Marxen, 2011).

Adolf Wölfli (1922) *Couronne d'épines de Rosalie en forme de coeur*

Adolf Wölfli (1922) *Sans titre*

Adolf Wölffi (1916 - 1919) *La salle de bal de Saint Adolf*

La arteterapia o psicoterapia de arte puede entenderse como “una disciplina psicoterapéutica especializada en promover el crecimiento personal, el autoconocimiento, así como la reparación emocional del ser humano, a través de la expresión artística” (Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte, s/f).

También puede entenderse por arteterapia un acompañamiento o ayuda a personas con dificultades sociales, educativas o personales que se da a partir de las diferentes disciplinas artísticas (Bassols, 2006). O bien como una “profesión de la salud mental que utiliza el proceso creativo de hacer arte para mejorar y aumentar el bienestar físico, mental y emocional de los individuos de todas las edades” (American Art Therapy Association en Cáceres-Gutiérrez y Santamaria-Osorio, 2018 pag.141).

Si bien no existe una sola definición para este concepto, se ha utilizado como un recurso en diferentes ámbitos terapéuticos con resultados favorables. Por ejemplo, Fonseca (2013) llevó a cabo una recopilación de relatos de experiencias dentro de las sesiones de arteterapia que llevaron cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años que sufrieron abuso sexual. El total de sesiones de arteterapia fue de quince repartidas en un periodo de 5 meses. Las sesiones se llevaron a cabo dentro de la institución educativa a la que las adolescentes estaban adscritas, fueron divididas en dos fases cuyos objetivos fueron reconocimiento y reconstrucción.

Durante la primera fase, se utilizaba como recurso un espejo y se lanzaban las preguntas “¿quién soy?”, “¿quién quiero ser?” y “¿quién fui?”, las sesiones estaban enfocadas en la percepción corporal y reconocimiento de los cambios sufridos en esta etapa.

En la segunda fase de las sesiones de arteterapia, se mostró a las participantes obras de la artista de bordado Leoninson, y posteriormente se les pidió que elaborarían una secuencia de obras propias con esta misma técnica, donde plasmarán lo que querían para su futuro.

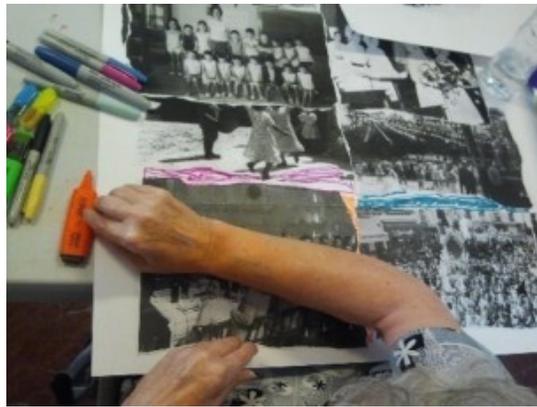
A lo largo de las sesiones se observó cómo las participantes mostraron mayor confianza y apertura al diálogo, así como una mayor habilidad en la resolución de problemas cotidianos ya sea familiares o del trabajo.

Por otro lado, en 2018 Domínguez-Toscano, Román-Benticuaga y Montero Domínguez,

realizaron un experimento donde evaluaron un programa de arteterapia en adultos mayores con alzheimer y otras demencias seniles.

En dicho estudio participaron 32 adultos mayores de 60 años, todos ellos con diagnóstico de alzheimer o trastorno neurocognitivo mayor, 14 en etapa avanzada y 18 en etapa moderada. Además de la enfermedad de alzheimer todos contaban con un diagnóstico de depresión asociado.

El estudio tuvo una duración de 23 meses al final de los cuales se observó una mejoría en 8 de las 9 áreas evaluadas (1: forma física, 2: sentimientos, 3: actividad cotidiana, 4: actividad social, 5: cambio de salud, 6: estado de salud, 7: dolor 8: apoyo social y 9: calidad de vida), sin embargo esos cambios fueron significativos únicamente en 4 áreas.

Dominguez-Toscano, Román- Benticuaga y Montero Dominguez (2018) *Fotografías*

ilustrativas de algunas de las actividades del programa de intervención

Se concluye que las estrategias de arteterapia pueden mejorar en modo significativo el nivel de depresión y la calidad de vida, además de que puede ralentizar el proceso de deterioro cognitivo.

Hemos podido revisar de forma somera dos áreas clínicas donde se ha usado la arteterapia como recurso terapéutico, sin embargo se han reportado aplicaciones en diferentes áreas de la salud física y emocional que se detallarán más adelante.

Si bien la arteterapia puede rastrearse como recurso terapéutico desde 1963 (Marxen, 2011), no fue sino hasta el año 2019 que la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció la importancia de al menos cinco categorías artísticas (1: artes escénicas, 2: artes visuales, diseño y artesanías, 3: literatura, 4: cultura y 5: arte en línea) para la salud de los individuos.

En el informe publicado por esta organización (WHO, 2019) se analizan los resultados de más de 3000 estudios donde se utiliza alguna expresión artística con fines terapéuticos. A partir de ese análisis se diferencian dos tipos de intervenciones

- 1) Prevención y promoción
- 2) Gestión y tratamiento de la enfermedad

En la primera clasificación los resultados muestran cómo el arte tiene efectos importantes sobre los determinantes sociales de la salud, el desarrollo infantil, comportamientos que promueven la salud y como apoyo en tareas de cuidado y el autocuidado.

En relación al segundo tipo de intervenciones se encontró suficiente evidencia para afirmar que el arte puede ayudar a las personas que padecen enfermedades mentales, apoyar en la atención a personas con afecciones agudas, ayudar a las personas con trastornos neurológicos y en el tratamiento de enfermedades no transmisibles y contribuir al cuidado al final de la vida.

Dado lo anterior parece relevante hacer un recorrido por la historia de la arteterapia, sus fundamentos terapéuticos, sus principales características, la identificación de disciplinas que convergen en esta práctica, sus alcances y limitaciones.

En las siguientes páginas encontraremos una descripción detallada de cada uno de esos puntos.

Características de la arteterapia

El arte es diversidad

La arteterapia es un campo profesional relativamente reciente, de carácter multi teórico y multiprofesional. Actualmente, más allá de sus fines meramente terapéuticos, es considerada una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional.

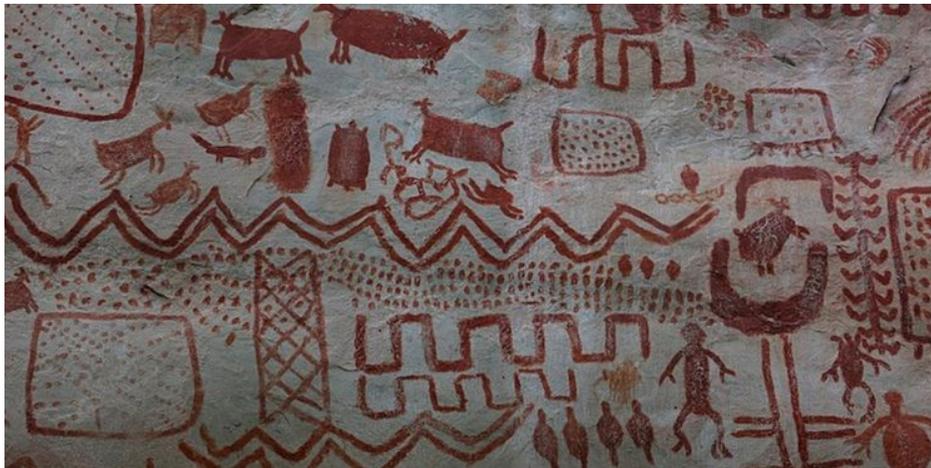
Aunque los efectos de la práctica y de la contemplación de las artes sobre la mente, las emociones y la fisiología humanas se conocían y se venían utilizando desde tiempos ancestrales. Serán el auge del psicoanálisis, las vanguardias artísticas y la Segunda Guerra Mundial los factores que propiciaron la aparición y desarrollo de la arteterapia como disciplina.

Es una especialización profesional en la que a través de los procesos creativos y el lenguaje artístico se acompañan y facilitan los procesos psicoterapéuticos. Ayuda a promover el bienestar psicosocial en grupos y de forma individual. Se fundamenta en el potencial terapéutico que tiene el arte y como cuando se hace en conjunto con un encuadre adecuado, se puede crear un ambiente sano de exploración personal. Con este tipo de terapia, la persona se puede conectar con lo que piensa, con cómo actúa y cómo expresa su realidad. Nos permite conectar con eso que uno quiere expresar, de una forma no verbal.

Antecedentes

Esta alternativa terapéutica busca mejorar la calidad de vida de las personas, por medio de la expresión artística y la conexión sanadora y reflexiva. Viene desde nuestros ancestros, los cuales empleaban este tipo de artes manuales para Años después, en el siglo XIX Sigmund Freud, médico neurólogo austriaco, que a través de los sueños empieza a hacer planteamientos simbólicos con este lenguaje, lo relaciona con el arte y la psicología.

Pinturas rupestres halladas en Colombia, Periódico El Cambio16, 2020

Carl Jung, fue nombrado como el precursor de la arteterapia, fue médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Fue una figura de gran importancia en la etapa del nacimiento del psicoanálisis y fundador de la escuela de psicología analítica. Él decía que los conceptos que están ocultos en el inconsciente, podían salir a la luz por medio de la obra artística, y así fue como desarrolló una gran serie de ensayos e investigaciones mostrando el efecto de este tipo de terapia en el cerebro humano.

En la psicología de Jung, el arte se revela como un proceso en parte de naturaleza inconsciente. Habla del significado que tiene la experiencia artística como algo no racional, ni consciente en todas sus dimensiones. Le da el significado de, práctica artística que activa el contacto con el propio mundo interior a través de la construcción de un espacio en el cual se puede experimentar un reencuentro que posiblemente sea desconocido, con nuestra autenticidad.

Adrian Hill fue un artista, escritor, arteterapeuta y educador británico, que descubrió el valor terapéutico del arte gracias a su tiempo hospitalizado, cuando convalecía de tuberculosis en un sanatorio. Él hizo del dibujo y de la pintura un hábito y ánimo a los otros pacientes a pintar para así de algún modo proyectar su energía en otra acción y recuperarse de la melancolía que produce dicha enfermedad.

Con ello se dio cuenta de los grandes beneficios a su salud que la práctica del arte podría traer.

Empezó a utilizar en sus pacientes este tipo de arte como forma de tratamiento ¹³

terapéutico, especialmente en los soldados de guerra, en los hospitales durante la Segunda Guerra Mundial. En los que este tipo de terapia ayudó a reducir su estrés y mejorar su diagnóstico. También lo empleó en pacientes sanos y de igual, notó, mejoraba su forma de vida, su percepción acerca de ella y desarrolla de gran manera su creatividad.

Adrian Hill, pintando en su estudio en el Reino Unido, 1967

En 1942, Adrian Hill acuñó el término "arte terapia" por primera vez y lo nombró así para poder ganar el apoyo de la profesión médica, utilizando el término "terapia" para que fuera bien aceptado.

Margaret Naumburg con un paciente en 1956

Margaret Naumburg, psicoterapeuta, educadora y artista estadounidense, es conocida por ser una de las pioneras del arteterapia en Estados Unidos, lo empleaba como medio de diagnóstico. Llamó a su enfoque "arteterapia de orientación dinámica". Este enfoque basado principalmente en la teoría freudiana, Entre 1941 y 1947, trabajó en el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York con adultos y niños, en donde tuvo la oportunidad de hacer una serie de investigaciones de casos sobre el uso del arte para el diagnóstico en conjunto con la terapia. Le brindó apoyo psicoterapéutico a muchos de sus pacientes utilizando esta técnica.

Entre 1941 y 1947, trabajó en el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York con adultos y niños, en donde tuvo la oportunidad de hacer una serie de investigaciones de casos sobre el uso del arte para el diagnóstico en conjunto con la terapia.

Le brindó apoyo psicoterapéutico a muchos de sus pacientes utilizando esta técnica.

Edith Kramer, pintora del realismo social y una seguidora de la teoría psicoanalítica,

Autorretrato, Edith Kramer, 2001

buscó usar este tipo de terapia para ayudar a los niños. Empezó en Europa con los niños refugiados y después en Estados Unidos con los niños que sufrían enfermedades mentales, mejoran mucho.

El arte lo que nos permite dentro de lo terapéutico es alcanzar los contenidos más inconscientes que por experiencia o distintas vivencias, tenemos imágenes pero no el lenguaje para poder compartirlo. Hay poblaciones que no logran emplear el lenguaje como quisieran para expresar eso que sienten o que tienen dentro y deben sacar y puede ser una limitación. Y a través del arte lo pueden comunicar de una manera más sencilla y acertada.

Este tipo de terapia va dirigida a cualquier tipo de persona, experimentada o no experimentada con el arte, lo importante es cómo la gente expresa a través del arte que permita la imagen. Se trabaja desde la persona y lo que tiene capacidad de hacer y de la forma en la que nace.

Una sesión de arteterapia por lo general, es dividida en tres partes:

- Bienvenida: se recibe el paciente o el grupo
- Desarrollo de la sesión: el ambiente debe estar bien iluminado, se recomienda que cálido, puede haber música relajante en el fondo, se preparan los materiales y la persona comienza su obra
- Autoevaluación: se hace consciente lo inconsciente, en este momento el paciente se da cuenta de la obra en sí y en detalles, comienza a ver desde lo que se puede apreciar a simple vista y después manifiesta verbalmente su obra

- Este tipo de terapia puede ser empleada en todos los medios, para fomentar el respeto, la igualdad, la diversidad social, en el concepto educativo o en el profesional, o para combatir la

marginación social, la desigualdad, para desarrollar la tolerancia y también en el concepto social. También se puede desarrollar en el concepto clínico, para la ansiedad, el manejo de emociones, autoestima, crisis, el crecimiento de la pareja, proyectos de vida, dependencia. En los talleres de bienestar emocional, donde se trabajan emociones y sentimientos.

- Desde el arte terapia se pueden utilizar todo tipo de artes plásticas como lo son, la pintura, la cerámica, la fotografía, el dibujo y la escultura; desde las artes escénicas y las artes literarias, como el cuento, la autobiografía, los poemas; las artes musicales y las artes aplicadas, como lo es el diseño. Más allá del tema terapéutico, sirve para obtener un mayor crecimiento personal, mejorar la autoestima y conocer y manejar nuestras emociones

Lenguajes artísticos y formas artísticas en el ámbito terapéutico

Artes plásticas arteterapia:

Dibujos y pintura, arcilla, máscaras. collage, fotografías, cerámica, mandalas, esculturas.

Se utilizan materiales que pueden ser modificados o moldeados por la persona para así crear una obra.

Artes escénicas:

Danza, teatro , expresión corporal

Utilizan el movimiento del cuerpo y la actuación como forma de expresión e interacción social.

Artes literarias:

Cuentos, poesía, escritura creativa

Utilizan como instrumento la palabra escrita, que puede ser leída o escuchada.

Artes musicales:

Música, instrumentos, canciones

Se utiliza como elemento principal la música y sus instrumentos (sonido, ritmo, melodía y armonía).

Artes aplicadas:

Diseño, joyería, textil

Incorporan la creatividad a objetos de uso diario, decorándolos o creándolos.

Disciplinas que intervienen

- La arteterapia se practica en sesiones individuales o en pequeños grupos bajo la conducción de una persona profesional de la arteterapia. A través de diferentes manifestaciones artísticas: pintura, teatro, modelado, collage, danza, escritura, música, etc expresamos lo que guardamos en nuestro interior. Nuestros conflictos, miedos, angustias, necesidades, frustraciones, anhelos, sueños... afloran cuando nos dejamos llevar por la obra que estemos representando.

- La arteterapia usa diferentes lenguajes artísticos (pintura, escritura, danza, música...) con el objetivo de resolver situaciones y emociones conflictivas, Se aplica a todas aquellas personas

a las que les resulta difícil expresar sus problemas mediante las palabras; para ello, se intenta que den a conocer sus sentimientos empleando un lenguaje alternativo como el artístico. Con la ayuda de la pintura, la escultura, la danza y la música, entre otros, se pretende que el paciente explique todo lo que lleva dentro y pueda ir conociéndose poco a poco.

Origen y disciplina inicial

Los orígenes los podemos encontrar desde los tiempos de las cavernas. Ya en ese momento los seres humanos creaban expresiones artísticas que representaban sus modos de vida, sus costumbres, plasmando en las paredes de las cuevas sus imágenes y sus percepciones. Desde entonces, el arte es una herramienta mediante la cual el hombre se expresa, conecta con su ser, plasmando sus sentimientos y por tanto aliviando de sus dolores físicos, emocionales o espirituales.

Posteriormente, en la Antigüedad Clásica se descubrieron las propiedades terapéuticas del arte y los beneficios de practicarla para conseguir el equilibrio general del ser humano y la

elevación de la consciencia. Al encontrar la consonancia entre cuerpo y mente gracias al aprendizaje de oficios, esas personas se reinsertaban totalmente en armonía con su interior y con el resto de la sociedad. Pero es en el siglo XIX, cuando un grupo de psiquiatras europeos comienzan a interesarse por las producciones plásticas de pacientes mentales. En este momento, destaca especialmente el aporte de Hans Prinzhorn, psiquiatra vienés, que consideraba la motivación creativa como una motivación básica de la especie humana, y que toda creación albergaba un potencial de autosanación.

Posteriormente, en el siglo XX la Arteterapia se institucionaliza como profesión, tomando como referencia dos escuelas de pensamiento: el Psicoanálisis y la Educación Artística. Hacia los años 40 comienza a practicarse basándose en el resultado terapéutico de la actividad creadora. Por tanto, se considera que los padres de la Arteterapia son Jung, Freud y Steiner. También son relevantes las aportaciones de Winnicott, Kramer y Gombrich.

Psicoterapia

Desde la Psicoterapia buscamos distintos canales que faciliten el autoconocimiento con el fin de manejar información referente a nuestro modo de pensar, sentir y actuar. Muchas veces esta información, por falta de uso, no la tenemos a mano. En relación a ello, estrategias que contemplen la expresión plástica como un elemento promotor de la introspección y la expresión, aproximan al individuo mensajes realmente productivos para comprender, dejar ir y

resolver conflictos internos que, a su vez, están íntimamente relacionados con el entorno.

Arteterapeutas

El arteterapeuta se encarga, principalmente, de solventar los conflictos emocionales o psicológicos de las personas con la aplicación de medios y procesos artísticos. Con esta

finalidad, lleva a cabo tareas como las siguientes:

Comprender los mensajes no verbales que transmite el paciente. Realizar un diagnóstico.

Concretar un tratamiento.

Para ejercer como arteterapeuta, es preciso haber realizado un máster o un postgrado de arteterapia. Normalmente, las carreras más relacionadas con estos estudios de postgrado son:

Grado en Bellas Artes:

Estos estudios forman profesionales del dibujo, la escultura y la pintura. Se trata de una carrera artística que una de sus grandes características es su formación práctica en el ámbito artístico.

Grado en Pedagogía:

El pedagogo es el profesional experto en el campo de la educación, entendida ésta como una intervención diseñada, planificada y evaluada en diferentes ámbitos, como son: enseñanza, servicios sociales, justicia, salud, empresaria, editorial, etc. El objetivo de la titulación es formar profesionales de la educación competentes para desarrollar funciones en el ámbito educativo formal y no formal. Es importante destacar ocupaciones como: dirección de establecimientos educativos, asesores pedagógicos, técnicos educativos, supervisores, técnicos superiores de la Administración, responsables de servicios o equipamientos educativos, técnicos municipales de educación y cultura, gestores culturales, formación ocupacional, diseño y producción de material educativo, ejercicio profesional libre, responsables de empresas de servicios educativos, etc., y, en general, cualquier lugar de trabajo de nivel superior más allá de la intervención educativa directa.

Grado en Psicología.

Analiza la conducta humana con el fin de conseguir entenderla y, así, poder prevenir o solucionar cualquier desorden mental. Esta carrera te prepara para que puedas realizar un diagnóstico y proponer un tratamiento a través de técnicas y herramientas metodológicas, puede pertenecer a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas o a la de Ciencias de la Salud.

Grado en educación social

La Educación Social pretende responder a los diferentes tipos de necesidades educativas y sociales, en las diferentes áreas de la educación no formal: educación de adultos, formación en la 3ª edad, reinserción social de personas inadaptadas o con minusvalías, etc. Proporciona una formación que permite desarrollar tareas profesionales en sectores del mercado laboral como son: infancia, adolescencia y 3ª edad, ámbitos de justicia, bienestar social y educación, animación sociocultural, marginación, riesgo o inadaptación social.

Grado en trabajo social

El graduado en trabajo social centra su actividad en la detección y prevención de necesidades, dificultades, conflictos y/o situaciones de riesgo social o de exclusión. Colabora y participa en la modificación de las condiciones sociales que dificultan el desarrollo global de la persona y de la comunidad. Informa, orienta y asesora al ciudadano, coordinando y movilizando recursos y servicios en beneficio de individuos, familias, grupos o colectivos de población, siempre que sea necesario. Trata casos utilizando la metodología y los niveles de intervención necesarios en cada situación: individualizada, familiar, grupal, comunitaria...También investiga la realidad con el objetivo de diseñar, ejecutar y elaborar proyectos de intervención individuales y/o colectivos. Trabaja en equipo y coordina las aportaciones de otras disciplinas atendiendo a la globalidad. También está presente en la elaboración de políticas de bienestar social.

Como arteterapeuta podrás trabajar, por cuenta propia o por cuenta ajena, en el sector público o en el privado, en ámbitos como el de la salud, la educación y la asistencia social. Por tanto, podrás ejercer esta profesión en clínicas, gabinetes psicológicos, hospitales, centros educativos para niños con necesidades especiales, etc.

La arteterapia es una disciplina que tiene como principal objetivo proporcionar canales de expresión y bienestar personal y comunitario a través de los procesos de creación y mediante distintos lenguajes artísticos, tales como el dibujo, la pintura, el modelado, la danza, el movimiento, la narrativa, la música, la fotografía, el vídeo... Contribuye a aportar conciencia sobre nosotros mismos y nuestro entorno, representa un trabajo con la persona a través de diversas herramientas artísticas, que es, al fin y al cabo, un acompañamiento en la

La diferencia con otras formaciones similares es, precisamente, nuestro enfoque integrativo y comunitario. Partimos de un abordaje bio-psico-social y no bio-médico del concepto de salud. Por tanto, partimos del concepto de recuperación, no de enfermedad. Esta óptica lo cambia absolutamente todo.

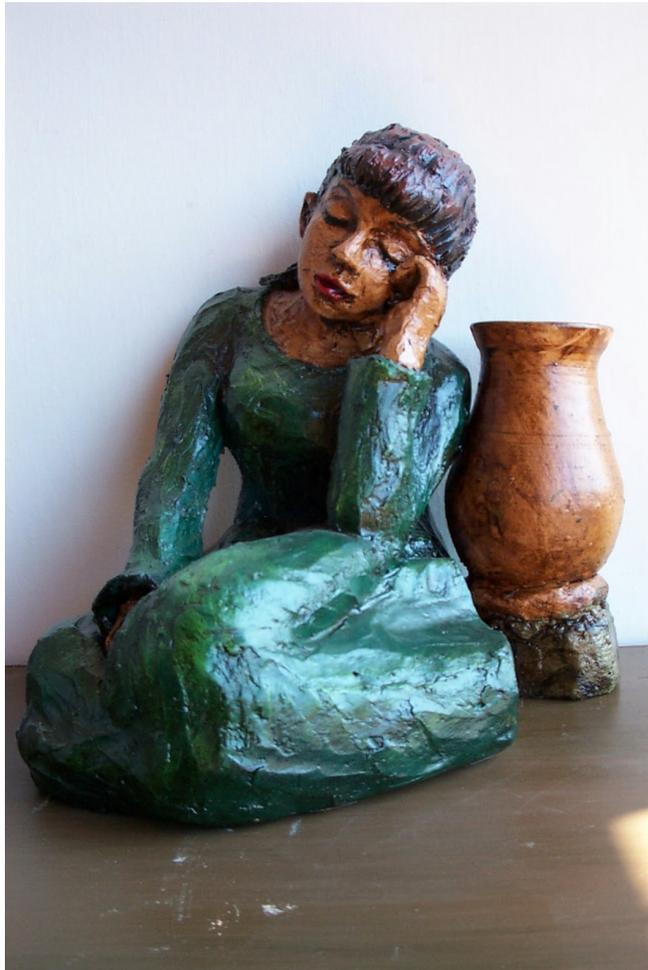
La formación, con enfoque integrativo y psicosocial, cuenta con un amplio grupo de expertos que asumen el arte como herramienta de transformación de las personas y las comunidades, desde arte terapeutas, psicólogos, psiquiatras, historiadores del arte, sociólogos, filósofos, antropólogos y artistas que tratan la construcción del tejido social en sus obras, asegura Hidalgo.

La función primera de la arteterapia es llevar a la persona a un estado de escucha, creatividad y disponibilidad para sí misma en un espacio de tiempo. Esta vida frenética, nos impide tomar distancia de las cosas, pensar, saber dónde se ubican nuestros deseos y lo que ha quedado de ellos. Necesitamos espacios para la sensibilidad, para conectar con lo sutil, con nuestras propias vulnerabilidades, darles un lugar en nosotros, reconocer nuestro propio cuerpo en todas sus vertientes, física y emocionalmente, dar paso a la mente para construirnos y no destruirnos, crear y disfrutar de la experiencia estética, presente en todos los órdenes de la vida. Estos aspectos son vivenciados y facilitados en arteterapia, dando paso a la expresión integral de la persona por caminos alternativos a la palabra, como la expresión artística y el movimiento.

Artes plásticas

Dibujo, pintura, arcilla, máscaras, collage, fotografía, cerámica, mándalas, escultura, etc. Se fomenta la creación o modificación de materiales con la intención de crear una obra.

Artes escénicas

Teatro, danza, expresión corporal. Se fomenta la creación o modificación de materiales con la intención de crear una obra.

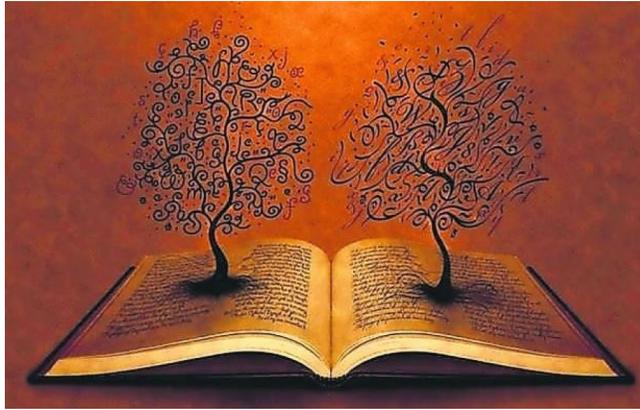
Artes musicales

Música, instrumentos y canciones. Se utiliza como elemento principal la música.

Artes literarias

Cuentos, poesía y escritura creativa. Tanto leyendo o escribiendo, las artes literarias se utilizan como medio de expresión.

Artes aplicadas

Diseño, joyería, textil, etc. Se basa en el uso de la creatividad para crear elementos cotidianos.

Beneficios de la arteterapia

Te preguntarás qué tipo de beneficios tiene este tipo de terapia, y lo cierto es que se aplica a muchos perfiles diferentes de persona gracias a sus bondades. En concreto, podemos ver que la arteterapia puede beneficiar en:

- Reducir el estrés
- La resolución de conflictos y problemas
- Manejar el comportamiento
- Desarrollar habilidades interpersonales
- Aumentar la autoestima y amor propio

De forma genérica, el uso más extendido de los beneficios de estas terapias se basa en intentar reducir el estrés. Concretamente, en la arteterapia basada en artes plásticas, uno de los ejercicios que más se han viralizado son los libros para colorear para adultos y las típicas mándalas.

Las terapias del arte son para todos

Las terapias artísticas abarcan una amplia realidad de personas, que se pueden ver beneficiadas por sus efectos; están dirigidas a todas las personas, sin excepción.

Pueden ayudar a cualquiera y ser útiles para desarrollarse plenamente y vivir en armonía consigo mismo y con los demás. El arte de la terapia puede ayudar a explorar los sentimientos de aquellas personas que sufren problemas psicológicos, desequilibrios emocionales

originados por experiencias dolorosas que se hallan en el inconsciente. Este lenguaje y esta otra forma de expresión resultan adecuados para cualquier persona, pero idóneas para aquéllos que poseen alguna limitación o se vean privados en mayor o menor medida de las actividades normales. Pensemos que el arte puede incluso ser la única forma de comunicación que posean. De ahí, la importancia del arte para compensar esas privaciones o para personas cuya utilización del lenguaje o comprensión de las palabras es parcial o inexistente. Encontrar el medio artístico para cada persona puede demostrar ser particularmente apropiado y beneficioso. La importancia de las artes plásticas es indiscutible, no sólo para el desarrollo intelectual, sino mental. La libre expresión a través de actividades artísticas ayuda en los diferentes procesos psíquicos y psicológicos de las personas. En este sentido, es necesario que existan personas capacitadas y preparadas para poder ayudar a colectivos que necesiten de los beneficios del arte.

Fundamentos de la Arteterapia

1. Todos los individuos tienen la capacidad de expresarse creativamente

La AT se apoya en la creencia de que todos los individuos tienen la capacidad de expresarse creativamente. Además, tanto la práctica como la contemplación artística resultan actividades muy gratificantes y placenteras por lo que resultan beneficiosas por sí mismas.

En general, desde la perspectiva emocional es beneficioso contemplar “arte” pero desde la perspectiva cognitiva y actitudinal es mejor practicarlo.

2. No es necesaria experiencia ni habilidad artística previa

Los usuarios de un taller de arteterapia no necesitan tener experiencia ni habilidad artística ya que será el propio proceso de conocer, utilizar, experimentar... con los materiales de arte en un ambiente facilitador (proceso creativo) lo que implica beneficios sociales o personales.

3. Emplea el proceso creativo en beneficio del individuo

La arteterapia utiliza el proceso creativo para mejorar y reforzar el bienestar físico, mental y emocional de individuos de todas las edades. La AT puede usarse en todo tipo de población: niños, adolescentes, adultos, ancianos, con o sin problemática, con o sin experiencia.

4.- El producto es tan importante como la aplicación en el proceso creativo

La AT no busca sólo enseñar artes, ni tiene como finalidad exclusiva la estética final de la obra realizada, sino que aúna la producción artística a la calidad socio personal del proceso vivido.

En la AT el producto es tan importante como la implicación en el proceso creativo.

Desde la arteterapia designar el producto (lo elaborado) como obra artística no resulta lo más acertado ya que la designación de un producto como arte implica un juicio de valor estético en un contexto determinado (por ejemplo obras artísticas rupestres u obras artísticas del renacimiento u obras artísticas de vanguardia).

En la AT la prioridad es el proceso de creación más que los logros técnicos del producto realizado y, por tanto, serán más idóneas otras expresiones como puede ser la de obra plástica que el de obra artística.

5.- Se implican la subjetividad, la creatividad, el conocimiento y el placer

En cualquier modalidad de AT se implican los siguientes procesos básicos: la subjetividad, la

creatividad, el conocimiento y el placer. La mayor o menor importancia otorgada a cada uno de ellos delimita los estilos básicos de AT: psicoterapéutica, artística, educativa, o recreativa.

6.- Se sustenta en medios plásticos y visuales

El proceso creativo en arteterapia para el desarrollo personal y la intervención socioeducativa se sustenta principalmente en los medios artísticos que trabajan con la imagen. Es decir, medios plásticos y visuales, ya que otros tipos de lenguajes artísticos más específicos, como pueden ser la musicoterapia, la dramaterapia o la danzaterapia requieren para su aplicación formaciones más específicas.

Las técnicas utilizadas en AT van desde las clásicas como el dibujo, pintura, escultura o estampación hasta otras más actuales como collage, fotografía, video, assemblage, etc.

El arte terapia y sus aplicaciones

Las aplicaciones de este tipo de arte pueden distinguirse en colectivo y en ámbitos. Si hablamos de las aplicaciones colectivas podemos destacar su desarrollo en:

- Familias, parejas y comunidades
- Personas de diversas edades: ancianos, adultos, adolescentes y niños.
- Personas con enfermedades degenerativas.
- Personas con discapacidad psíquica o física.
- Personas con algún tipo de adicción.
- Personas que poseen algún trastorno de alimentación.
- Rehabilitación hospitalización.

Personas que han sufrido de discriminación, orientación sexual, origen étnico, discapacidad o género, personas que han vivido situaciones como catástrofes naturales.

Personas con conflictos de violencia psicológica o física.

Si hablamos de los ámbitos podemos destacar

- Cárceles.
- Instituciones privadas o públicas.
- Hospital general, hospitales geriátricos u hospitales psiquiátricos. .Centros cívicos.
- Centros de día.
- Asociaciones y organizaciones no gubernamentales.
- Centros de acogida.
- Clínicas privadas.
- Centros educativos.
- Cursos y talleres.
- Centros penitenciarios.

Enfoques y beneficios de la arte terapia

Enfoque humanista: Pone énfasis en la escucha interior, la atención y la espontaneidad.

Enfoque gestalt: Es el enfoque no interpretativo donde el paciente hace sus propias interpretaciones de la obra y su significado que tiene para él.

Enfoque junguiano: Es explorar la relación que existe entre la obra y la persona que realiza y esa persona por medio de preguntas saca sus conceptos.

Enfoque psicoanalítico: Se intenta que el paciente se exprese de manera libre lo más libre posible que esté de su relación con su obra.

Beneficios de la arteterapia

Los beneficios generales ayuda a resolver conflictos, desarrollar habilidades interpersonales, mejorar el comportamiento, aumenta el autoestima, el autoconocimiento, el estado de conciencia, la atención y la creatividad.

Si nos remitimos a la enfermedad y valor del arte terapia es invaluable por que una persona siente motivos para seguir por un momento se olvida de su malestar da paso al proceso creativo y saca el dolor que tiene en el momento lo mismo aplica para las enfermedades mentales en la enfermedad mental proyecta lo que el paciente está sintiendo en un caso como la depresión el paciente proyecta esa melancolía esa tristeza que está viviendo.

Ellos con quieren vivir y quieren hacer muchas cosas pero no pueden entonces por medio de la obra lo representan también las terapias expresivas que son la arte terapia y la del teatro

son muchas ayudan a personas comunes y corrientes sin problema.

Médicos y psiquiátricos pueden mejorar su estilo de vida aumentando la autoestima el amor propio mejoran el autoconcepto hace que quienes lo realicen se salgan de la rutina mejoren su nivel de ansiedad disminuyan el estrés que traen consigo.

Beneficios de la arte terapia en niños y adolescentes

Beneficios que tienen para los niños y para los adolescentes.

Teniendo en cuenta en los niños en los niños es muy útil su plasticidad cerebral su expresión espontánea con la creatividad que ellos tienen hacen más fácil priorizar pensamientos, sentimientos y emociones con ellos se puede utilizar para problemas de comportamiento, problemas académicos o enfermedades excepto cuando los trabajan por medio del cuerpo y de la imaginación.

En los adolescentes se trabaja teniendo en cuenta que es una etapa de la vida que es difícil les ayuda a poder afrontar sentimientos, emociones en una forma creativa facilitando cambios de conducta y hábitos que ya están instaurados les mejora la convivencia y les fortalece la personalidad.

Beneficios de la arte terapia en los adultos mayores

La arte terapia también se puede aplicar en los adultos mayores y en ellos también tiene grandes beneficios como el bienestar físico, el mental y emocional fomenta la estimulación

cognitiva que son la memoria la creatividad y la imaginación les disminuye el estrés la ansiedad a su vez que les da seguridad e independencia les refuerza la psicomotricidad fina y gruesa.

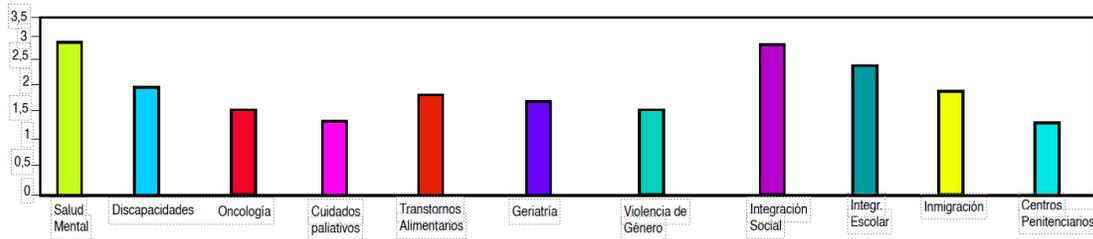

Tipos de sesiones

Las sesiones pueden ser individuales o grupales y se pueden aplicar de las dos formas ¿cuántas personas pueden estar en un grupo? pueden haber 15 personas perfectamente desde una persona que sería la terapia individual es cuando se aplica en terapias de familia y en terapias de pareja.

Gráfica de medidas sobre los campos de la aplicación

Con esta gráfica se pretende conocer cómo los arteterapeutas de la muestra plantean la metodología de su práctica profesional.

En primer lugar, si conciben sus investigaciones desde una postura más cercana a la aplicación psicoterapéutica o si siguen planteamientos metodológicos análogos a los talleres creativos o la terapia ocupacional.

En segundo lugar, se trata de averiguar el tipo de orientación teórico metodológica empleada por los encuestados.

El boom de la arteterapia como elemento sanador

Alcances de las diferentes disciplinas.

La arteterapia puede ser aplicada en diversas formas 4 de ellas son: Individual, Colectiva, Pareja o Familiar.

La arteterapia tiene como alcance el áreas artísticas empleables en la terapia, algunas de las técnicas creativas son: dibujar, pintar, hacer collage, colorear o esculpir, esto ayuda a llegar y conectar con distintos tipos de pacientes, ayuda a las personas a expresar y explorar sus emociones, mejorar la autoestima, controlar las adicciones, aliviar el estrés y hacer frente a una enfermedad o discapacidad física y emocional, esto nos habla de que los alcances de la AT son diversos y ayuda a tener varias corrientes y formas para interactuar con los pacientes de acuerdo a su necesidades o condiciones, físicas, emocionales, mentales o psicológicas.

Terapia a través del arte: Actividad creativa con finalidad estética en la que la persona expresa sentimientos y emociones mediante diferentes materiales, técnicas y procedimientos. Los alcances de la arteterapia son diversos, pues trabajan con todos los sentidos y emociones humanas.

Ámbitos y alcances de la arteterapia

La conceptualización desde el ámbito psicoterapéutico es formado por las conexiones que el paciente o pacientes pueden desarrollar con las distintas aplicaciones artísticas que esto implica y, sin embargo, actualmente la arte terapia ha ampliado su ámbito de actuación comprobando su eficacia en procesos de investigación socioeducativa al desarrollar capacidades personales como: la creatividad, el aumento de la capacidad de percepción, la auto motivación, o la resiliencia.

Estos diversos ámbitos de actuación en una de las características de la AT que más dificultan su definición única.

Los diferentes ámbitos y colectivos de los alcances en la AT.

Se favorece al paciente con el contacto físico con los materiales y con la exploración de las distintas cualidades, texturas y sensaciones que da el uso de cada material.

Esto nos ayuda a entender que los alcances de la arteterapia no solo son emocionales sino psicológicos, físicos e intelectuales al trabajar las artes plásticas y el constante contacto con los materiales y el desarrollo extrasensorial

En las diferentes aplicaciones que hay en el área de la arteterapia, destacan más las artes plásticas debido a su interacción con las manualidades y el contacto directo del paciente o individuo que las práctica.

Alcances en niveles de desarrollo

Expresivo:

En el arte terapia el arte es un medio de expresión no verbal que puede ser muy favorable cuando hay dificultades de expresión verbal: mutismo selectivo, sordo-mudos, personas que han vivido experiencias de trauma a las que les es muy difícil hablar.

Es la forma que se tiene para comunicarse con el terapeuta.

Nivel Sensorio -motor

Se favorece al paciente con el contacto físico con los materiales y con la exploración de las distintas cualidades, texturas y sensaciones que da el uso de cada material.

Pueden ser observadas, pensadas de otra manera. Se genera una elaboración simbólica a través del trabajo plástico.

Como resultado las obras realizadas a través de su distintas aplicaciones o disciplinas artísticas, aumentan considerablemente la autoestima y la seguridad personal del individuo o paciente.

Esto nos habla de un alcance tangible inmediato de forma psicológica lo que nos ayuda a estimular las emociones y la auto superación reflejada con cada trabajo que se realiza.

Ejemplo:

El AT con niños con parálisis cerebral tiene distintos objetivos.

Promueve la estimulación sensorial a través del uso y el contacto con diversos y diferentes tipos de materiales artísticos. Se trata de que la elección de los materiales aborde todos los sentidos, yendo más allá de la vista y el tacto, sentidos que son comunes en un trabajo

artístico. Se utilizan materiales que tengan olores, tintas de cocina para que puedan usar el gusto y estimular con diversos sonidos que se generan al crear e interactuar de esta forma para que el niño, paciente pueda estimularse lo más que se pueda con la experiencia.

Alcance de la arte terapia como rehabilitación de las drogas

Plantea como terapia de apoyo con alcance curación y método de superación a adicciones en el proceso de rehabilitación y juega un papel importante y central en la expresión u superación de las problemáticas que incitan al consumo.

Representa un espacio idóneo para que los dependientes comuniquen su mundo interno, manifiesten sentimientos y vivencias difíciles de expresar de forma directa y regulen sus emociones a través de la AT que también tiene como alcance en la aplicación en los dependientes una forma de externar síntomas o lugar en el proceso de rehabilitación y dar un enfoque más relajado y objetivo en su recuperación al exponerse a las distintas técnicas de la AT.

Alcances metodológicos en arteterapia

Los diferentes alcances de su aplicación terapéutica son:

- Enfoque psicoanalítico
- Orientación Humanista
- Orientación Psicopedagógica
- Conductual
- Cognitivo (entre otros..)

Uno de los mayores alcances y con mayor crecimiento y desarrollo han sido de 3 tipos: arteterapia para el trastorno de estrés postraumático, autismo entre otras enfermedades degenerativas en el ámbito físico y cognitivo.

Hay que tomar en cuenta que la arteterapia hoy en la actualidad tiene como alcance un amplio espectro en las diferentes enfermedades físicas, mentales, emocionales y psicológicas que existen ya que con los avances en diferentes estudios de su aplicación se ha ampliado las áreas en las que la arteterapia tiene como función principal ayudar

a pacientes o individuo a mejorar y reflejar un significativo progreso en corto y largo plazo.

Alcance de la arteterapia en el trastorno del espectro autista

La AT brinda un medio de comunicación no verbal y alternativo para aquellos niños que tienen poca comprensión del lenguaje o su comprensión de las palabras es parcial o inexistente.

Propone la perspectiva de que cada niño posee un perfil único, con sus propias necesidades, ⁴⁹

desde las cuales se debe planificar las intervenciones a realizar (esto utilizando la arteterapia como medio para desenvolverse e interactuar con el niño).

Por otro lado, los niños con Trastorno del Espectro Autista presentan diversas características que repercuten en su desarrollo como: alteraciones en las relaciones sociales, la comunicación y lenguaje, la flexibilidad y la creatividad.

Estas características se presentan en diversos grados, lo cual implica comprender que todos los niños lo presentan de diferentes formas y tienen sus propias características, consideración que se tiene en cuenta a la hora de trabajar desde el arteterapia.

La arteterapia como herramienta para abordar el TEA o el trastorno del espectro autista se propone como fin optimizar el desarrollo del niño. Tanto la AT como el TEA se encuentran en pleno desarrollo lo cual es una ventaja para seguir explorando las diferentes modalidades de aplicación de la arteterapia.

El abordar el trastorno del espectro autista con la AT trae los siguientes beneficios:

- Ayuda a expresar sus estados internos.
- trabaja con la creatividad(en ocasiones cuestionada).
- Capacidad simbólica.
- Mejora en la comunicación y lenguaje.

En síntesis, el medio artístico brinda una herramienta que posibilita una mayor comunicación a nivel no verbal que incrementa a través de la práctica de la arteterapia como medio y la interacción con los diversos materiales plásticos que esta brinda, junto con la habilidad para regular su cuerpo e integrar experiencias sensoriales y fomentar la flexibilidad cognitiva y motriz fina y gruesa en conjunto del pensamiento abstracto.

El desarrollo de la comunicación para las personas con trastorno del espectro autista es complejo y está en constante cambio permanente.

No necesariamente implica la existencia de un trastorno del lenguaje, pero si se observa en diferentes estudios una variabilidad de niveles lingüísticos estructurales, esto nos lleva que la arteterapia puede ayudarnos incluso a estudiar más a fondo el trastorno del espectro autista fungiendo la AT como herramienta de trabajo y estudio para el futuro desarrollo de los niños incluso en pacientes de todas las edades.

Esto es un claro ejemplo de uno de tantos alcances que tiene la arteterapia y los múltiples beneficios que esta trae consigo.

Alcance histórico de la arteterapia en la antigua grecia

Para ejemplificar un poco más lo extenso de los alcances de la arteterapia y sus funciones como parte de la historia, añadiremos un breve acontecimiento histórico y una forma distinta y disruptiva de aplicar la arteterapia en la inclusión de la sexualidad como canal de curación, comunicación y ayuda a la reinserción social antigua.

Hetaira: era el nombre que recibían en la antigua Grecia las mujeres voluntarias que se ofrecían para atender a los guerreros que regresaban de la guerra y acompañarlos emocional, presencial y sexualmente. Los guerreros de la antigua grecia que regresaban de combate eran obligados a pasar determinado tiempo dentro de un templo donde se les enseñaba y se les hacía partícipes de múltiples disciplinas artísticas esto ya que debido a la violencia y traumas ocasionados por la guerra, en grecia tenían la ardua creencia que para evitar trastornos o efectos adversos era fundamental ponerlos en contacto con las bellas artes

suave y cálida reinserción social ya que tenían talleres de pintura, oratoria, lectura, escritura y encuentros sexuales de forma voluntaria y erótica con las Hetairas.

Las Hetairas no tenían un enfoque sexual específico sino que acompañaba escuchaban interactuaron y conversaban con los guerreros de una manera artística calida y humana para si ayudarles a recordar sus funciones de interacción social con otro tipos de seres vivos que no tuvieran relación alguna aparente con los estragos de la guerra y el combate.

Era tan importante el tacto delicado e incluso casi maternal que podía tener una Hetaira con ellos que no era un acto mal visto en la sociedad si no era mas visto como una labor social voluntaria, sin embargo con el paso del tiempo y el deterioro de grecia esto cambió y se trastorno de forma vulgar y corriente de manera que el verdadero significado de Hetaira casi se pierde en lo largo de la historia.

Bibliografía

- A., A. (2019, 16 enero). Arteterapia: qué es, para qué sirve y ejemplos prácticos. Recuperado 17 de septiembre de 2022, de <https://www.saludterapia.com/glosario/d/6-arteterapia.html>
- Bassols, M. (2006) El arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación. *Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*. 1,19-25
- Cáceres-Gutiérrez, J., y Santamaría-Osorio, L. (2018). La arteterapia como camino de transformación espiritual. *Trabajo Social*, 20(1),133-161 <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=684471952006>
- Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte (s/f). Donde y con quien se aplica. <https://impapsicoterapiadearte.com/>
- Guardiola, E., y Baños, J. (2020). ¿Y si prescribimos arte? El papel del arte en la mejora de la salud y el bienestar. *Revista de Medicina y Cine*, 16(3), 149-153. <https://dx.doi.org/10.14201/rmc2020163149153>
- Hernández Merino, & Montero-Ríos Gil, M. (2016). Actividades artísticas y creativas en terapia ocupacional. Editorial Síntesis.
- Junge, M.B. (2010). Margaret Naumburg (1890–1983) creator of the art therapy profession and the first major theoretician. The modern history of art therapy in the United States (34–42). Springfield, IL: Charles C. Thomas. <http://faculty.webster.edu/woolfilm/naumburgcane.html>

López. (2021). Arteterapia y resiliencia: técnicas y talleres para todas las edades. Editorial Maipue.

Marxen, E. (2011). Diálogos entre arte y terapia: del “arte psicótico” al desarrollo de la terapia y sus aplicaciones. Editorial Gedisa.

Divulgación Dinámica. (2017, septiembre 13). Arteterapia: Definición, Origen, Fundamentos y Ámbitos de Actuación. Divulgación Dinámica | Cursos Online y Formación a distancia; divulgación dinámica.
<https://www.divulgaciondinamica.es/arteterapia/>

World Health Organization (2019) What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review
<https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289054553>

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires Facultad de Psicología y Psicopedagogía - Beneficios del Arteterapia en niños con Trastorno del Espectro Autista -

<https://www.divulgaciondinamica.es/arteterapia>

Tres aproximaciones al Arte Terapia Lilia POLO DOWMAT, MILLIKIN.EDU

-Universidad de Millikin.- <https://millikin.edu/cfa>

[arteterapiaenchile.cl](mailto:magdalena@arteterapiaenchile.cl) - magdalena@arteterapiaenchile.cl

Terrein, N. (s/f) - Psicóloga y Sexóloga (psicoanálisis y terapia grupal o de pareja) -
<https://www.midiarioerotico.com/>

Hidalgo, M. (2018) La arteterapia, una disciplina en auge hacia el bienestar social y comunitario.

La arteterapia, una disciplina en auge hacia el bienestar social y comunitario |
Fundaciones UPO

Arteterapia: las ventajas de dibujar y colorear. Materiales de arte Arteterapia: las ventajas de
dibujar y colorear (materialesdearte.art)

Romero. B. (s/f) ARTE TERAPIA. OTRA FORMA DE CURAR.

García, L. (2022, 14 septiembre). Beneficios psicológicos de la arteterapia.

WebConsultas. Recuperado 17 de septiembre de 2022, de
[https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapias-alternativas
/beneficios-psicologicos-de-la-arteterapia](https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/terapias-alternativas/beneficios-psicologicos-de-la-arteterapia)

García-Bullé, S. (2020, 4 diciembre). ¿Qué es la arteterapia y cuál es su rol en la
educación? Observatorio | Instituto para el Futuro de la Educación. Recuperado 17
de septiembre de 2022, de
[https://www.google.com/amp/s/observatorio.tec.mx/edu-news/arteterapia-
educacion%3Fformat%3Damp](https://www.google.com/amp/s/observatorio.tec.mx/edu-news/arteterapia-educacion%3Fformat%3Damp)

S, Q. (s. f.).

La terapia a través del arte. QeStudio. <https://www.qestudio.com/arteterapeuta-6479/>