

FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES

APRENDIZAJE Y ARTE TERAPIA

Pensar la aplicación de técnicas de arteterapia como medio favorecedor del aprendizaje en contextos clínicos y académicos.

Estudiante: Dócimo, Ivana Natalia

Legajo: 15261

Director/es: Sambataro, Karina Paola

Trabajo Final de Integración para acceder al título de Licenciatura en Psicopedagogía

2024

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE OBRAS EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA UFLO UNIVERSIDAD

RIUFLO - *Repositorio Institucional de la Universidad de Flores* - fue creado para gestionar y mantener una plataforma digital de acceso libre y abierto para la difusión de la creación intelectual de la Universidad de Flores.

El autor cede a la Universidad de forma gratuita pero no exclusiva, los derechos de reproducción, de distribución y de comunicación pública de su obra, a través del RIUFLO. Por lo tanto, la Universidad adopta para los ítems allí depositados la Licencia Creative Commons atribución - no comercial - compartir igual 4-0 internacional y siempre requerirá que se cite la fuente y se reconozca la autoría. De solicitar otras limitaciones, el autor podrá detallarlas en forma expresa o a través de la elección de otro modelo de Licencia.

Autorizo la publicación de la obra:

Desde la fecha [0ctubre 2024]

Dentro de los 6 meses posteriores a su aceptación [   ]

Otro plazo mayor detallar/justificar:

Lugar y fecha: 02 de octubre de 2024

Firma y aclaración del autor: Docimo, Ivana Natalia

ÍNDICE

Contenido	
ÍNDICE	2
RESUMEN	4
PALABRAS CLAVES	6
INTRODUCCIÓN	7
ESTADO DEL ARTE	10
MARCO TEÓRICO	22
¿De qué hablamos cuando citamos arte terapia?	27
Arte, aprendizaje y clínica psicopedagógica	32
Un día de arte en terapia	38
Abordajes del arte en terapia	42
Expresión artística y autismo	44
Discapacidad y arte en terapia	48
Arte en terapia y adolescencia	51
MÉTODO	59
Instrumentos	61
Procedimiento	65
RESULTADOS	66
DISCUSIÓN	67
Propuestas de intervención	72
<i>Pintura:</i>	73
	3

<i>Escultura</i>	74
<i>Danza:</i>	74
<i>Escritura creativa:</i>	76
<i>Música:</i>	76
<i>Teatro:</i>	78
bibliografía	80
ANEXOS	82
Enlace entrevisto: aprendizaje y arte terapia.	82
Enlace respuestas entrevistas: Aprendizaje y Arte terapia	82
Gráficos. Análisis de datos	82
Recopilación de datos. 2. ¿Está familiarizado con el concepto de arte terapia? Si es así, que entiende por arte-terapia	82
Recopilación de datos 11. ¿cree usted que las formaciones de los terapeutas psicopedagogos deberían incluir técnicas de arte?	83
Recopilación de datos 3. ¿utiliza técnicas artísticas en procesos terapéuticos o en el aula?	83
Recopilación de datos 10. ¿Recomendarías la incorporación de arteterapia en contextos clínicos o educativos?	84
Recopilación de datos 1. ¿Eres estudiante o profesional en el campo de la psicopedagogía y/o docencia?	84

Índice de tablas

Tabla 1. Clasificación de Landgarten según el nivel de control técnico de cada medio plástico- visual	38
Tabla 2 tabla sobre posibles materiales. Eva Marxen 2009	40
anexo	
gráfico 1	
gráfico 2	

APRENDIZAJE Y ARTETERAPIA: Pensar la aplicación de técnicas de arteterapia como medio favorecedor del aprendizaje en contextos clínicos y académicos.

RESUMEN

Pensar el aprendizaje dentro de la clínica psicopedagógica implica una mirada global y específica, de cada uno de los componentes de este, sean estos psicológicos, pedagógicos, didácticos, sociales, culturales, médicos o biológicos. Es pensar lo no dicho, dentro de lo posible para que una vez hecho visible, se pueda remodelar, reconstruir, hilando así un aprendizaje viable dentro de lo factible.

Pero ¿qué pasa cuando lo oculto se transforma en barrera? El flujo del aprendizaje se inhibe, e incluso se bloquea.

Muchos son los factores que pueden desembocar en diques del proceso constructivo continuo del aprender, sean factores psicológicos, familiares e incluso biológicos, entre otros.

Es allí donde el arte, como medio de comunicación y construcción implícito, subjetivo y latente, pero presente en todos y cada uno de los agentes del proceso del aprendizaje, entra en juego dentro de la psicopedagogía clínica, como un medio eficaz para vehicular lo estancado. Pudiendo así continuar, construir y propiciar nuevos procesos de aprendizaje.

El presente trabajo tiene como objetivo acercar una mirada específica de la importancia del arte en la clínica psicopedagógica como una herramienta eficaz en niños, adultos, adolescente, personas con o sin cud.

El arte en la clínica psicopedagógica como herramienta que potencia, posibilita y ayuda al proceso de aprendizaje.

El *propósito* de este estudio de tipo cualitativo fenomenológico es establecer la potencialidad de los procesos artísticos (arte terapia) en el tratamiento clínico psicopedagógico,

en personas con o sin cud. Con el *objetivo* de visualizar el alcance y uso (como técnica de intervención) de arte dentro de la terapia psicopedagógica. Ver el arte como vehiculizador de lo no dicho.

PALABRAS CLAVES

- Arte
- Arte terapia
- Clínica
- Psicopedagogía
- Aprendizaje
- Proceso
- Investigación
- Estrategias

INTRODUCCIÓN

“lo más bello que podemos experimentar es el lado misterioso de la vida; es el sentimiento profundo que se encuentra en la cuna del arte y la ciencia verdadera”

Albert Einstein

Como en todo proceso de construcción de aprendizaje, inicio con una pregunta:

¿Por qué hablar de “misterio”, en un ensayo sobre el quehacer psicopedagógico, y el arte como herramienta? Precisamente porque es a través del arte, que podemos develar de manera casi elocuente lo no dicho que se presenta como síntoma latente.

A consulta ingresan mayormente niños, adolescentes, jóvenes y adultos ahogados en síntomas que gritan lo no dicho, lo silenciado, lo oculto, que actúa a modo de diques de los saberes, conocimientos y destrezas que buscan, quieren o precisan desarrollar.

Mayormente pequeños que son llevados por sus padres, tutores o responsables, con el fin de cumplir con las demandas y que el hijo/a pueda acomodarse a lo establecido.

Una demanda que está marcada por un linaje familiar, social, cultural y hasta económico, que cada familia necesita mantener o modificar.

Siguiendo la idea del arte como medio para *andar y desandar* los caminos y las tramas familiares, tomaré el ejemplo del tejido, como medio de expresión.

Esta premisa de *deber ser* familiar y sociocultural llega completamente envuelta en un montón de palabras, demandas, quejas, reproches, esperanzas, reminiscencias que cada adulto coloca de manera consciente o inconsciente en la mochila de su hijo y que este debe enaltecer, cual estandarte para pertenecer al grupo familiar.

¿Pero qué pasa cuando el hilo de linaje se anuda? ¿Y si el hijo no puede o no sabe tejer? bien, en ese caso ese miembro del grupo familiar ya no puede continuar la trama del

tejido de lo *esperable* el hilo familiar se tensa, se estresa, pero *debe* seguir siendo trama ...y es allí donde entra el proceso de desentrañar, acomodar los hilos y poder tejer un camino, acorde a sus expectativas, posibilidades, deseos y necesidades.

Es función del terapeuta acompañar ese proceso de dilucidar el *misterio*", propiciando así los medios para desarticular nudos que nublan el aprendizaje.

En el presente trabajo se plantea el arte en sus diferentes intervenciones como vehiculizador en las terapias psicopedagógicas, para desandar lo no dicho, los misterios que no permiten fluir el aprendizaje, sea este académico o social. Arte como instrumento esclarecedor de los velos que nublan el fluir del aprendizaje.

El arte como disciplina nos posibilita el trabajo terapéutico desde lo lúdico, posicionando al sujeto de aprendizaje como *creador* de una nueva trama, acorde a sus hilos propios y con una mirada cubierta de subjetividades inconscientes matizadas por el devenir social e impregnadas con sus propias tintas, que dan matices particulares y únicos de su personalidad, esencia y unidad como ser independiente, pero parte de un todo familiar.

En el quehacer dentro de consulta psicopedagógica, no solo llega el sujeto de saber (sujeto desde la epistemología de ser atado "a") sino también las expectativas, necesidades, demandas, del núcleo familiar que lo acerca a consulta, del inmediato social del cual él forma parte, por deseos propios o por circunstancia vital. Y es aquí donde es importante remarcar el sentido de pertenencia.

Sentido de pertenencia referente al sentimiento de identificación subjetiva de un individuo como parte de un grupo superior, tornándose éstos en relativos emocionales para él. Este sentido de pertenencia actúa como marco de lo aceptable, plausible y gratificante. Maslow (1954) describió la pertenencia como una necesidad básica humana. Anant (1966) define la

pertenencia como el sentido de implicación personal en un sistema social, de tal forma que la persona sienta que es una parte indispensable e integral de ese sistema.

Cuando el sentido de pertenencia se ve afectado o quebrado por no poder cubrir con las expectativas, no llegar a los deseos de los otros, para ser parte de ese grupo fundante en la naturaleza humano, el grupo primario, cuando las dificultades de aprendizaje ponen en evidencia esta situación, es donde el arte se torna un vehiculizador factible para que el sujeto pueda reconstruir su identidad y como tal, la pertenencia cobra otro matiz, el matiz que le otorga su propia esencia.

Desde tiempos inmemoriales la psicopedagogía ha trazado los primeros pasos en el tratamiento a través de lo subjetivo por medio de la expresión gráfica. Se pueden citar postulados como los de Koppitz, Piaget, Goodenough, Bender; sin embargo, la mirada desde la proposición del presente trabajo no está centrada en la expresión gráfica como medida de medición estandarizada, sino, como el enunciado gráfico, corporal, artístico en general, medio para RE-CREARSE a sí mismo, volver a hilar y restablecer la trama de pertenencia fundante que posibilite vehicular lo no dicho, lo oculto, lo callado que actúa como dique, en el desarrollo del aprendizaje. Re-crearse, tomar lo ya dado, lo construido lo instaurado por el inconsciente familiar para, desde el caos, afrontar la desorganización temporal, y en esta nueva creación del yo, permitirse alcanzar nuevas potencialidades aún desconocidas, o vetadas.

El proceso creativo siempre es promovido por una crisis, crisis que implica para poder resolverla, la creación de nuevos patrones, aceptables o compatibles, formando nuevos caminos. Posibilitando así abrir las vías cegadas al aprendizaje, construyendo y creando nuevas estructuras.

El crear-se a través del arte, con el proceso terapéutico como mediador entre el caos de la deconstrucción y la creación de un psiquismos más fuerte, estable y fortalecido, donde el

terapeuta pueda vehiculizar las emociones ofreciendo la posibilidad de crear nuevos contratos simbólicos, base del aprendizaje.

Es desde este postulado, que planteo en el presente trabajo la importancia del arte como medio facilitador dentro del proceso psicopedagógico y el abordaje de los trastornos del aprendizaje, en personas discapacitadas o no, en ámbito clínico, particular o grupal, teniendo en cuenta las características funcionales y necesidades específicas de cada individuo en su construcción personal

A través del arte en el contexto de terapia psicopedagógica, podemos afrontar el conflicto sin hablar de ello, respetando así las defensas, procesos y tiempos de cada sujeto en la construcción y re-creación de su individualidad.

ESTADO DEL ARTE

Durante los últimos años ha tomado prevalencia la importancia del arte como medio facilitador de los procesos terapéuticos, como así también en ámbitos académicos, culturales y barriales. Formándose incluso escuelas y posgrados y especializaciones en arte terapia.

Diversas investigaciones dan cuenta de la importancia del arte, dentro del proceso terapéutico, evidenciando sus beneficios, posibilidades, y características principales. A saber:

“Prácticas innovadoras inclusivas: retos y oportunidades”

Autor: Rodríguez-Martín, Alejandro (comp.) (2017)

Institución: Universidad de Oviedo. Centro UNESCO Principado de Asturias.

Objetivos: el objetivo principal es desplegar proyectos de trabajos inclusivos basados en el arte, en contextos reales de escuelas, asociaciones, etc., abordando contenidos relacionados con la interculturalidad y la inclusión, la evaluación psicopedagógica y la orientación educativa.

Los objetivos específicos de esta propuesta son:

Evaluar áreas donde se realicen actividades de inclusión e interculturalidad, identificando debilidades y fortalezas.

Aplicar diversos instrumentos para la detección de necesidades socioeducativas.

Proponer una acción de mejora concreta basada en el arte, a partir de la información analizada, como parte de un proceso de investigación-acción participativa.

Llevar a la práctica la acción de mejora de manera conjunta.

Presentar informe final sobre las conclusiones del proyecto.

Metodología: participan alumnos del máster en psicopedagogía, y cuatro profesoras de este. La muestra está compuesta por todo el profesorado, los equipos directivos, las familias y el voluntariado. La muestra está formada por 446 estudiantes, 81 docentes y 15 miembros de equipos directivos, de los cuales finalmente se obtuvieron datos de 395 respectivamente. Presentando cuestionarios diferentes, elaborados a partir del Documento de Trabajo citado, donde se valoran del 1 al 7, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”, su grado de acuerdo con una serie de afirmaciones.

Ideas y conclusiones: según el citado trabajo de investigación, el arte es clave en el desarrollo de la competencia cultural y artística para el fomento del pensamiento crítico, la creatividad, la expresión y el reconocimiento de la diversidad cultural, para el desarrollo integral de los niños y jóvenes en proceso de formación académica, como así también en la formación del profesorado como creadores de los próximos agentes de gestión educativa. Remarca la importancia de reconocer las características funcionales, de aprendizaje, interacción social, particularidades culturales de todos aquellos agentes que forman parte de la comunidad, sean estas escuelas, universidades, centros culturales, sin necesidad ni interés de homogeneizarlas, sino más bien, respetando y potenciando sus características y necesidades funcionales y culturales. Acentúan así mismo, la importancia de la educación emocional en el aula para un

mejor desarrollo de competencias emocionales, determinación y fomento de las inteligencias múltiples. Interactuando con la realidad de manera más tangible y equilibrada. Se plantea la importancia de acercar el arte a todos los colectivos, teniendo en cuenta sus necesidades educativas y socioculturales, como herramienta para construir, deconstruir, en la constitución de agentes educativos creativos, receptivos, empáticos e inclusivos.

“Arte terapia en la estimulación del aprendizaje. En los niños de 4 a 5 años en aulas hospitalarias.” Guía de actividades de arteterapia.

Autor: Doménica Michelle Chávez Jarrín. (2018)

Institución: Universidad de Guayaquil. Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación.

Objetivos: Objetivo General: Determinar el Arte terapia en la estimulación del aprendizaje, mediante los métodos de estudio bibliográfico de campo y descriptivo, para el diseño de una guía de actividades de Arte terapia dirigida a docentes.

Objetivos Específicos: Implementar el Arte terapia mediante los métodos de estudio bibliográfico y descriptivo. Evaluar la estimulación del aprendizaje mediante el análisis de campo.

Seleccionar los aspectos de mayor importancia en la investigación, para diseñar una guía de actividades de arteterapia a docentes.

Metodología: métodos bibliográficos, exploratorios, descriptivos y de campo, con aplicación de instrumentos como técnica de encuestas y entrevistas. En una población de 5 sujetos investigados, presentando una guía de actividades de arteterapia como propuesta para favorecer el aprendizaje de los niños en situación hospitalaria. Asimismo, encuestas a 5 representantes legales o padres de familia y lista de cotejo a cinco niños de 4 a 5 años; dando

como resultado un total de 17 sujetos implicados a quienes se emplean los instrumentales de la investigación como lista de cotejo y ficha de observación. Métodos inductivos y deductivos.

Ideas y conclusiones: El proyecto está basado en las metodologías pedagógicas del desarrollo cognitivo y constructivista de Piaget y Vygotsky, y la Arte terapia desde las ciencias psicológicas, el estudio psicoanalítico a las terapias artísticas en el comportamiento humano. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de intervención en el arte terapia, citando, intervenciones por niveles, directiva o no directiva, individual, grupal, por talleres, los diferentes métodos de arte terapia, sean estos no verbal, de proyección, de catarsis creativa Gestalt, los diversos tipos de arte terapia, así como danza, pintura, música. Sus beneficios, emocionales, neuronales, mentales y de comunicación. Como la misma se relaciona con el aprendizaje y la interacción social.

Concluyendo en la importancia de la Arte terapia en la estimulación del aprendizaje, es recomendable su uso en el campo educativo hospitalario por medio de la guía de actividades, para el avance progresivo de los niños hospitalizados que se encuentran fuera del ámbito escolar. Se evidencia el Arte terapia como herramienta eficaz en la estimulación del desarrollo del aprendizaje mostrando efectos positivos, que benefician el desarrollo evolutivo y emocional.

“El trastorno del espectro autista y el arte terapia: una experiencia de aula que favorece la expresión de las emociones”

Autor: Fernández Parga, Y., Moreno García, M. V.y Fragueiro Barreiro, M. S. (2021).

Institución: Escuela Universitaria CEU de Magisterio de Vigo, Universidad Católica de Ávila

Objetivos: facilitar e introducir actividades artísticas que favorezcan la expresión de emociones, la imaginación y creatividad a través del arte, para niños con TEA, a través de representaciones gráficas.

Objetivos específicos, cito:

1. Facilitar la comunicación y autoexpresión.
2. Reconocer y expresar las emociones a través del arte.
3. Trabajar el esquema corporal y la lateralidad.

Metodología: centrado en un modelo cualitativo, en estudio de un caso único, los recursos utilizados son: pintura, modelado, dibujo e historias sociales. En cuanto a la valoración se utilizó la observación directa.

Ideas y conclusiones: buscan diseñar una propuesta de intervenciones que facilite la expresión de sentimientos y emociones a través del arte gráfico, y la utilización de este en personas que presentan alteraciones o patología en la comunicación y el lenguaje, inquietud que surge al conocer y analizar las técnicas proyectivas psicológicas en ámbitos terapéuticos. Así nace la concepción del arte terapia como instrumento de comunicación de emociones, necesidades y sentimiento en personas con Trastorno del espectro autista (TEA). Considerando las características funcionales y multicausales del término TEA, y las diversas áreas del arte terapia, expresiva, creativa, terapéutica. Entendiendo así el arte terapia como un medio de comunicación no verbal y expresivo para aquellas personas que presentan dificultad en el uso del lenguaje, expresión de este, comprensión de las palabras, entendiendo que en el arte terapia lo importante es el ser y el proceso. Desarrollando el arte la creatividad, imaginación, como así también otras destrezas mentales y funciones ejecutivas básicas. En el arte se complementan el cerebro y la mente en un sistema funcional en la actividad mental, su funcionamiento integral, llegando a un acto de creación y comunicación.

Concluyendo que las actividades artísticas potencian la expresión de las emociones, trabajan sobre la creatividad y la imaginación de niños con autismo, pudiendo interpretar sentimientos y expresarlos a través de representaciones gráficas. Formulando así sentimientos

conscientes e inconscientes, pudiendo elaborar sobre ellos y facilitando el desarrollo de capacidades de socialización y comunicación, habilidades conversacionales, anticipar situaciones y comprender emociones y acciones.

“El estudio del desarrollo emocional y cognitivo, como medio de aprendizaje de las expresiones artísticas desde el arte terapia en niños que presentan Trastorno de Espectro Autista”

Autor: Barahona, Verónica Liseth Bernal (2022)

Institución: Universidad Técnica del Norte. Facultad de Educación, Ciencias y Tecnología. Ecuador.

Objetivos: con la mira en las personas con diagnóstico dentro del espectro autista, busca implementar técnicas propias de la expresión en arte terapia como recurso válido para el desarrollo emocional y cognitivo de las mismas.

Sus objetivos específicos son:

Cimentar el arte terapia como recurso para el desarrollo emocional y cognitivo de los niños con TEA. •

Establecer los beneficios del arte terapia en los procesos educativos y de conducta en niños. •

Formular la aplicación del material realizado con la finalidad de aportar al mejoramiento del desarrollo emocional y cognitivo de la población de estudio.

Metodología: la metodología de la investigación fue de tipo explicativa, cuya técnica utilizada es la ficha de observación documental, investigación aplicada correccional. (TEA)

La investigación de alcance descriptivo transversal, por el período en que se realizó el estudio.

Su diseño es no experimental. El enfoque de la investigación es de características mixtas combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo, la técnica utilizada en el mismo fue la ficha de observación, en una población de estudio formada por 4 niños de entre 3 y 6 años que presentan similar etiología diagnóstica (TEA).

Ideas y conclusiones: llevan adelante investigación teniendo en cuenta diversas variables, a saber:

Saluda al ingresar al salón de clases: Un cuarto de la población estudiada saluda siempre, la mitad de los niños saludan a veces, mientras que el resto no lo hace nunca.

Se muestra receptivo y participativo a las indicaciones: se conoció que la mitad de los niños nunca lo cumplen, un cuarto de la totalidad lo cumple a veces y el resto lo cumple siempre.

Transmite ideas o sensaciones mediante sus gestos faciales o corporales: la mitad lo hacen a veces mientras que la mitad restante se divide en partes iguales en siempre y nunca.

Es capaz de comprender los mensajes que se transmite mediante imágenes y sonidos: la mitad de los niños siempre lo hacen y la mitad restante a veces.

Muestra interés al realizar actividades artísticas (pintura, escultura, dibujo): el total de la muestra SIEMPRE muestra interés en realizar actividades artísticas.

Demuestra interés por relacionarse con sus compañeros: la mitad de los niños nunca muestra interés y la otra mitad a veces.

Le molestan sonidos fuertes (llanto de un niño): a las tres cuartas partes de la población

de estudio los sonidos fuertes siempre les molestan y genera en ellos un cambio en su estado de ánimo, mientras que al resto de la población nunca les causa molestia los sonidos fuertes.

Es capaz de controlar sus episodios de enfado o disgusto: la mitad de los niños siempre logran controlar sus episodios de enfado o disgusto, un cuarto de la población representa a que a veces logra controlar sus enfados o disgustos, y la parte restante nunca lo logra.

Muestran interés al realizar actividades sobre diferentes superficies (texturas): tres cuartas partes de la población muestran siempre interés al realizar actividades sobre diferentes superficies, mientras que el resto nunca lo hacen, es importante reconocer que gracias a los sentidos y a la exploración del entorno.

Se siente cómodo al pertenecer al salón de clase: la mitad de la población de estudio lo hacen a veces y la mitad restante está dividida en siempre y nunca.

Luego de realizado el antes citado análisis, se marca la importancia de las diversas técnicas de arte terapia como medio para expresión emocional y cognitiva, ya que proporciona los acervos adecuados para desarrollar y potenciar los aprendizajes en pequeños con diagnóstico TEA, respetando las múltiples características funcionales particulares de los mismos.

“Modelo de arte terapia en el proceso de enseñanza – aprendizaje: una revisión bibliográfica”

Autor: Chunga Pajares, Luis Alberto

Institución: Universidad César Vallejo. Perú

Objetivos: su objetivo general es realizar un análisis de las investigaciones en arte terapia a nivel mundial.

Sus objetivos específicos son:

Determinar las fuentes de búsqueda, que han abordado el tema de Arte terapia en el proceso Enseñanza – Aprendizaje.

Identificar cuántos aportes por año, se han hecho respecto al tema de Arte terapia en el proceso Enseñanza – Aprendizaje.

Reconocer cuántos aportes por lugar de procedencia, se han realizado respecto al tema de Arte terapia en el proceso Enseñanza – Aprendizaje.

Identificar los resultados a los que llegaron los autores.

Metodología: Para desarrollar la investigación se analizaron 10 investigaciones procedentes de Perú, España, Costa Rica, México y Colombia. Dichos artículos están comprendidos entre los años 2007 y el 2018. El tipo de investigación es bibliográfica y las técnicas a usar son fichas parafraseadas.

Ideas y conclusiones: las variables sobre las que realizan su investigación son dos, por un lado, el concepto, importancia y características del arte terapia en diversos contextos socioculturales y temporal, la segunda variable es el aprendizaje, poniendo su base en la teoría de David Ausubel. El aprendizaje significativo, donde cada nuevo aprendizaje se va conectando, vinculando y “significando” a nuevos conocimientos y construcciones de aprendizajes, de esta manera el entramado del aprendizaje se fortalece y se integra a los anteriores, asimilándose y construyendo nuevos y complejos aprendizajes, llegando así al concepto de “asimilación obliteradora”.

En la investigación de la primera variable, destaca los aportes de Champa, quien plantea la importancia del arte terapia como medio para fortalecer las relaciones sociales, comprensión, emociones, cognición, basándose en teorías como: Gestalt, Psicoanálisis y

Enfoque Cognitivo. Toma a su vez las contribuciones de Lizarazo, planteando el mismo la importancia del arte como medio de fortalecimiento de los derechos humanos, desarrollando sensibilidad y apertura por medio de la imaginación y la construcción simbólica. A través del arte se puede dar significación a los aprendizajes, emociones, facilitando la comunicación, y el desarrollo de la autoestima. Los aportes de Vanegas, González, & Landero, expresa que el arte aporta herramientas significativas para el manejo del stress y las emociones negativas, Granados & Callejón llegaron a la conclusión del marcado benéfico del arte en la autoestima, las relaciones vinculares, sociales, el aprendizaje, emociones y la cognición.

“Estrategias desde el arte terapia como alternativas de aprendizaje en niños de 8-9 años con TDAH”

Autor: Dibujés Salazar, Gina Daniela

Institución: Universidad Técnica del Norte (UTN). Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT). Ecuador

Objetivos: la investigación busca, en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, implementar y determinar estrategias útiles desde el arte terapia, como herramienta para sus necesidades educativas. Sus objetivos específicos están centrados en:

Determinar la importancia del arte terapia en la educación de niños con NEE.

Analizar datos sobre TDAH

Contribuir el arte terapia como estrategia de enseñanza en niños con TDAH.

Establecer una guía con estrategias de aprendizaje.

Metodología: La investigación es descriptiva de tipo no experimental, su enfoque es cualitativo, tratándose sobre todo en la recolección y análisis de datos. Su técnica fundamental

es la encuesta a 25 docentes, buscando determinar el conocimiento sobre las características, importancia y estrategias de arteterapia para la enseñanza de los niños.

Ideas y conclusiones: el análisis del proceso de investigación inicia abordando las diversas perspectivas y constructos sobre arte terapia, el conociendo sobre sus características.

Las variables son:

Estrategias de aprendizaje para estudiantes con NEE: más del 50% de la población encuestada no utiliza estrategias de aprendizaje específicas para estudiantes con NEE.

Número de estrategias de aprendizaje: el 78% de los encuestados no conoce más de tres estrategias.

Conocimiento acerca del TDAH: más del 63% no muestra mayores conocimientos sobre el TDAH.

Rendimiento académico de estudiantes con TDAH: el 68% presenta un rendimiento regular dentro de la media.

El arte como alternativa de aprendizaje para niños con NEE: la mitad de los docentes están muy de acuerdo con el uso del recurso de arte para niños con NEE.

Arte terapia como mecanismo de aprendizaje: el 40% de los docentes nunca usó recursos, y el 48% casi nunca los uso.

Mejora del rendimiento académico mediante el arte terapia: más de la mitad de los docentes considera que el arte es una buena alternativa para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.

Eficacia de arte terapia: el 40% considera que el arte es un recurso muy eficaz para controlar la hiperactividad de estudiantes mediante el dibujo, pintura o la escultura.

Aplicación de arte terapia en los estudiantes con NEE: los docentes consideran que el arte terapia puede ser fusionada con otras materias y que puede ser aplicada con los estudiantes.

En base al trabajo de investigación realizado concluyen que el nivel de conocimiento de los docentes sobre las técnicas de arte terapia, sus características y fortalezas en estudiantes con NEE es baja, pero ni bien se acercan a las mismas se evidencia su eficacia de este trabajo diario, las técnicas aplicadas con los niños en sus procesos de aprendizaje y sus regulaciones emocionales

MARCO TEÓRICO

El arte, medio de comunicación y cultural primario. Un poco de historia.

El arte es uno de los medios de información primarios, a través de este, se establece una comunicación, pudiendo definirse, así como lenguaje.

¿Qué entendemos por lenguaje? Según la RAE, se entiende como lenguaje a la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos, o bien el conjunto de señales que dan a entender algo. Estos signos pueden ser sonoros (como el habla), corporales (como los gestos) o gráficos (como la escritura).

Desde los inicios de la evolución humana el ser humano se expresó por medio de grafismos distintos, en simultaneidad en todo el mundo. Sistemas de signos y señas que expresaban un mensaje, un momento que querían inmortalizar. El arte es así, es un sistema abstracto que hace posible el acto de comunicación.

Antes que se cree una obra el mensaje ya existía de modo consciente o inconsciente en el emisor. El hombre dejó plasmado en su medio representaciones del ambiente que lo rodea, sus actividades, costumbres, ritos, escenas de la vida cotidiana. Signos y configuraciones geométricas, manifestaciones de destrezas y vivencias, pensamientos y creencias. Todo esto es reflejo de la capacidad intelectual del ser humano, de abstraer y representar su realidad. Siendo así el arte medio de comunicación, como lenguaje, desde hace más de 40.000 años, es decir desde la última glaciación planetaria, encontrando mensajes hallados en casi todos los continentes.

El precedente más antiguo de cultura es el *arte*, algo claramente humano. Si nos remontamos en este recorrido a sus inicios, llegamos a la cueva de Blombos, 100 mil años después del inicio de la vida, donde los humanos primitivos con ocre decoraban objetos y su

hogar con símbolos y figuras, dando inicio al *arte*, como medio de simbolización, de comunicación a través de la imagen.

En el período paleolítico representaban animales salvajes y líneas, en el neolítico aparecen las primeras figuras humanas, huellas de manos y otras representaciones de su entorno. Representaciones con materiales similares, más allá de la distancia entre cada representación, utilizando pigmentos de carbono, vegetales, heces y otros fluidos corporales, arcilla y óxido de magnesio.

Con el inicio de la vida en sociedad, las casas eran adornadas, y distinguidas con los dientes, huesos y pieles de animales, y el ocre que usaron en África, 100 mil años antes era el medio preferido para decorar y comunicar en los hogares y ciudades su historia, ritos y costumbres.

Una expresión artística completamente nueva surgía, nuevamente con fines de comunicación, el mapa. Por primera vez el hombre crea una representación bidimensional de su ubicación en el espacio y el tiempo, así el artista envía un mensaje a través de 9000 mil años, “yo estaba aquí cuando el volcán despertó “.

Las expresiones artísticas fueron historiales de los primeros indicios culturales del ser humano y se han mantenido hasta nuestros días. Las pulsiones creativas las podemos ver, desde las pinturas rupestres, hasta el arte contemporáneo. Desde hace 25000 años pintando cuevas, pinturas rupestres que se encuentran en todos los continentes del mundo, con esculturas, (las Venus, diosas de la fertilidad según las primeras creencias), y en las primeras obras arquitectónicas (para fines astronómicos).

El arte así se va desarrollando al paso de las diferentes civilizaciones, cada uno con su propia impronta; hacia Mesopotamia, con el desarrollo de las primeras construcciones de ladrillos de adobe, edificios con templos, y jardines colgantes; hacia Egipto el surgimiento de

jeroglíficos , las arquitectura con templos en piedras, un santuario, tumbas para dioses, precisión matemáticas y siempre comunicándose con pinturas con la ley de la frontalidad en jerarquías de tamaño, (siempre el más importante se dibuja más grande), siempre las esculturas que hacen son estáticas pero expresando una historia, contexto, mensaje y relevancia socio cultural, siempre a través de arte, de la expresión artística.

Ya en la antigua Grecia, construcciones arquitectónicas con columnas de templos que fueron evolucionando en modelos matemáticos, sus esculturas llegan al ideal de belleza arquitectónica, estableciendo Policleto (el viejo) el canon de que la representación escultural de una persona debe llevar 7 cabezas de alto, de esa manera las escultura son extremadamente realista, con un manejo de la anatomía casi exacta, para ellos la contención emocional es una virtud, por lo cual sus esculturas, son inexpresivas pero detalladas y casi perfectas .

Roma conquista Grecia y asumen gran parte de su cultura y su arte y desde allí siguen evolucionando, construyen no solo templos, sino teatros, anfiteatros, columnas, mausoleos, puentes, acueductos y basílicas, incorporan el arco de medio punto para las bóvedas y las cúpulas, acompañando a cada una de éstas esplendorosas representaciones artísticas y arquitectónicas de pinturas, mosaicos y esculturas, comienzan a hacer retratos realistas del ser humano.

A partir del siglo 1 nace el cristianismo, en catacumbas se reunían, y la expresión artística del arte es llamado estilo paleocristiano, luego a las basílicas romanas se les incorporan los brazos de la cruz cristiana, dando lugar al surgimiento de las iglesias. Nace así el arte Románico.

En el siglo X las iglesias son construidas con muros gruesos que no permitían la edificación de ventanas más pequeñas, creando un interior oscuro y místico. Las paredes se

cubrían en su exterior de esculturas realista y en el interior de pinturas, dando expresión a las creencias a través de dos símbolos en dichas pinturas, el de Jesús Pantocrátor y el de María, las pinturas eran ideáticas, esquematizadas y marcadas en cada borde, de manera que con sus imágenes buscaban hacer posible enseñar al pueblo que es analfabeto, a través el arte, el mensaje de la biblia y Dios.

Hacia el siglo XII, llega el estilo Gótico, los muros pueden ser más finos y dan lugar a ventanas iluminadas a través del arte de los vitrales, surgiendo catedrales impactantes, las esculturas son más naturales con marcadas expresiones de sentimientos en cada rostro, en la pintura la revolución se ve marcada por Giotto, el primer pintor moderno, quien usa la luz como medio de profundidad, y su influencia llega a toda Europa.

Hacia el siglo XV, llegan al estilo Gótico Flamenco, elevando el nivel de detalle y realismo hasta horizontes muy altos en cada expresión artística. En el inicio del renacimiento el Humanismo, pone el índice en la persona y la razón, el renacer del estilo griego y romano, en arquitectura, se buscan formas simples y rectas, en las cúpulas, pintura y escultura. Son las obras de Miguel Ángel, Rafael, Leonardo Da vinci quienes marcan este período; el desarrollo del arte se incrementa, buscan dinamismo y para ello hacen estudios de anatomía profundos, inquietan expresar en el arte la emoción contenida de los personajes, y desarrollan la perspectiva y el trabajo de la luz.

En el siglo XVII, la libertad de pensamiento dio las condiciones del nacimiento de una edad de oro en la ciencia, y en el arte. La luz era el objeto de indagación científica, tanto en obras de arte como en la ciencia.

Llega el Barroco, lo irregular y recargado, decoraciones, esculturas, pinturas, por ejemplo, Bertini, creador de la escultura barroca. Buscando representar el momento en que la emoción está en ese instante sublime y máximo, a través del arte como por ejemplo "El éxtasis"

de la escultura de Santa Teresa. Con relación a la pintura Michelangelo Caravaggio, Velázquez, Rubens, Rembrandt.

En el siglo XVIII, surge el nacimiento del Rococó, donde toda expresión artística es sumamente recargada, surge el *horror vacui*, que se extiende por toda Europa, y finalmente se diluye.

Hacia mitad del siglo XVIII, surge la Ilustración, y con ella el Neoclasicismo, buscando revivir lo clásico. Ya en el siglo XIX, surge el Romanticismo que convive con el Neoclasicismo, el romanticismo se centra en la expresión de las emociones a través del arte, el realismo que busca plasmar los temas sociales de la época, la subjetividad en unos y el idealismo de otros.

Los artistas ya no se centran en un solo estilo de expresión artística, sino que fluyen entre ellos por ejemplo Goya, sus últimas obras y sus pinturas negras. La arquitectura centra su condición en el Historicismo, en base a estilos anteriores y se empiezan a construir edificios con nuevos materiales, surgen los rascacielos.

En la segunda mitad del siglo XIX, nace la pintura en óleo, buscando atrapar el efecto de luz y color en un momento particular del día, para ello lo hacen de manera continua y rápida, con trazos poco detallados. dando lugar así al Impresionismo, artistas como Gauguin y Vincent Van Gogh.

A partir del siglo XX, las vanguardias quieren romper con la expresión tradicional a través del arte, el Fauvismo y el Cubismo experimentan con la forma y la perspectiva en artistas como Picasso, el Expresionismo, buscando distorsionar la realidad en forma emocional.

Luego florece la Abstracción, la primera vez que una obra de arte no representa nada reconocible sino la expresión base de las emociones, sensaciones y sentimientos del artista, el Superrealismo, el Dadaísmo, el Antiarte y el Surrealismo a partir del enigmático Dalí.

A partir de la década del 50, con las nuevas vanguardias, llega el Expresionismo abstracto, donde el gesto en sí de la arista es lo importante, y el Pop art, que eleva los elementos cotidianos de la vida al arte. si se quiere una posible retrospectiva a los primeros trazos de arte del ser humano, en aquellas caber trazados con ocre, lo cotidiano de la vida expresado en arte.

Para el siglo XXI, el arte se amplía de manera inconmensurable, a través de todo medio de comunicación dando una perspectiva del arte como medio de declaración aún más plural y con acceso a todos.

¿De qué hablamos cuando citamos arte terapia?

Tal como se viene desarrollando, el arte es el medio de comunicación, expresión, y un tipo de lenguaje desde los inicios del desarrollo de la humanidad. Por su medio, el ser humano ha expresado sus experiencias cotidianas, costumbres y sentimientos. Memorias siempre marcadas por la evolución sociocultural de cada época, pero, aun así, el lenguaje del arte siempre presente.

Ahora bien, ¿Qué es el ARTE? Las definiciones sobre arte son variadas, y podemos encontrarlas en diferentes contextos y fuentes. Por ejemplo:

Según la RAE, la palabra arte, viene del latín *ars*, entendiendo el arte como, cito: la capacidad, habilidad para hacer algo, manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

Según el diccionario de Oxford Languages, el arte es la actividad recreativa a través de la cual se representa figurativamente, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Conjunto de obras que resultan de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de estas.

Ahora bien, si se entiende el arte como uno de los lenguajes universales por excelencia, ¿cuál es el hilo conductor que nos convoca, entre arte y terapia?

La trama inicia hacia la primera guerra mundial, allá por 1914, donde empezó a considerarse el arte como una forma de acercamiento terapéutico.

Adrián Hill dio los primeros pasos en este entramado, artista que participó en la primera guerra mundial y que durante su actividad en ella dejaba bosquejos de sus sensaciones ante la situación vital que estaba atravesando, tanto él, como sus compañeros y quienes lo rodeaban.

Años después, ya convaleciente en el hospital se dio cuenta de la importancia que tuvieron los procesos creativos, en su recuperación y en cómo logró afrontar tal situación.

Los procesos creativos favorecen confrontar y metabolizar en la psique, las emociones que no logran expresarse a través de palabras, sino que se convierten en meras explosiones o implosiones de sentimientos y necesidades en bruto, causando caos y obstruyendo procesos introspectivos necesarios para la sanación. Tal como plantea Fiorini (2019), la activación de un sistema creador en el psiquismo será lo que trabaje en el terreno de aquellas capturas, que movilice sus objetos arcaicos y los haga entrar en nuevas tramas de sentido.

Hacia 1939, acompañando en terapia a sus compañeros heridos pudo, a través de la expresión artística, ayudar a estabilizar la percepción de los pacientes y liberar su angustia mental.

Hacia 1940, por influencias de Hill, la Asociación Nacional para la prevención de tuberculosis, implementó su primer programa de arte; luego la cruz roja y luego se extendió a los Hospitales mentales.

Hacia 1942, comenzó a visualizar las virtudes del valor creativo y curativo del arte, en 1945 lanza su programa de terapia del arte en el sanatorio al cual asistía. Empleó estrategias

para incentivar la creatividad, expresión artística y técnicas de arte en general. Aumentando la confianza en sus pacientes, y abordando a cada uno de manera individual. *Hill* contaba con la firme convicción de que *el arte puede ayudar a curar las dolencias de la psiquis*.

En 1964 se fundó la asociación británica de arte terapeutas, con bases en los primeros pasos de *Hill*, ejecutante hasta nuestros días.

Pero no fue solamente *Hill* quien dio los primeros pasos, encontramos también el aporte de *Edith Kramer*, quien es considerada una de las fundadoras del arte como terapia. Por otra parte, *Margaret Naumburg* fue quien puso en práctica su idea de *expresión creativa espontánea*, como medio de acercar a los niños al aprendizaje, sustentando la necesidad de la modificación de métodos tradicionales de aprendizaje, promoviendo, vehiculizado y ampliando los procesos de la psiquis, sean estos aprendizajes emocionales o académicos.

Durante el siglo XX, los vínculos entre salud y arte se agudizan, junto al planteo de Freud y Jung del lenguaje simbólico, y la acción de pedagogos estimulando la fuerza creadora.

El arte psicótico se hace presente junto al libro de Hanz Prinzhorn, "creaciones de enfermos mentales", poniendo en énfasis en el concepto de crear, manifestando en sus obras pulsiones instintivas que, según la mirada del psiquiatra, eran capaces de transgredir lo real, expresar su experiencia de la realidad que estaban atravesando. El arte era expresionista. Prinzhorn puso hincapié en el vértice expresivo, así mismo no deja de notar que las creaciones en sus expresiones son un intento de poner orden al caos interno, intentando restaurar el orden simbólico.

Punto en común es entonces que tanto en arte terapia, como en la mirada sobre las creaciones artísticas de Prinzhorn, es de considerar que la creación artística es un canal para expresar el malestar, lo no metabolizado por el devenir de las emociones y sentimientos, aquello que es complejo de representar, ofreciendo la posibilidad de restablecer a nivel

imaginario el orden simbólico. No se determina su valor en base a los cánones establecidos por la estética, pero sin promover pinturas católicas.

En arte terapia se guía el proceso creativo buscando siempre a nivel simbólico o verbal el transcurso de la introspección. Construcción, diálogo, creación y negociación, bases de todo proceso de expresión arte terapéutica, distan mucho de la compulsión expresiva del arte catatónico que mostraba en su libro Prinzhorn. He aquí la brecha entre el arte psicótico y el arte terapia.

El mismo concepto de “colección” de obras realizadas presentadas en el libro de Hanz Prinzhorn, disiente totalmente de los conceptos base de arte terapia, con relación al respeto y privacidad de las producciones y creaciones de los pacientes.

Estas nuevas tramas, del telar familiar se irán hilando con cada acto creativo dentro del proceso terapéutico. Presentándose, formando y reformulando nuevas directrices portadores de mensajes y sentidos, donde lo ya constituido, aquellos modos inscriptos en el inconsciente se presentan como punto de partida de los procesos creativos. Proceso en el cual se reestructuran las bases, buscando e instaurando nuevos caminos de saber, hacer y aprendizaje.

El salir de los patrones ya establecidos y atravesar su límite, establece un punto de tensión ante la lucha interna y externa, esta transgresión, supone ansiedad y sentimientos encontrados en la nueva reconstrucción. Todo este material inconsciente se puede expresar y elaborar a través de la expresión simbólica, proyectarse en imágenes, movimientos y palabras no directas de aquello que expresan, en actividades artísticas se puede ver tanto alegrías, miedos, ansiedad, dudas y mecanismos de defensas. Los seres humanos cuentan con la capacidad latente de proyectar conflictos, necesidades o sentimientos internos en elementos artísticos, sea por medio de artes plásticas, gráficas, música o expresión corporal. Los

materiales y momentos son medios para romper y reconstruir nuevas estructuras de pensamiento, crear nuevos aprendizajes, no centrando su mirada en esteticismo del producto, sino en los procesos artísticos y en su equivalencia con los procesos de elaboración de conflictos internos.

Las obras que se elaboran en taller de arteterapia, o en proceso de arte en terapia, se crean en un espacio seguro e íntimo, privado, ajeno a todo público, con garantía del secreto profesional. Impensable sería llevar el proceso de creación del paciente, marcando su huella en base a sus simbólicos inconscientes en un espacio público.

Recapitulando, podemos ver tres períodos del arte terapia, a saber:

Primera fase, entre los años 30 y los 50, el interés del arte psicótico, profesionales formados en filosofía, medicina y arte, por ejemplo, Prinzhorn. Considerando el arte como fuente de expresión, idealizando la enfermedad mental en la línea del romanticismo, el *genio loco*.

Segunda fase, en las décadas de 60 y los 70, coincidió con la difusión del psicoanálisis y las escuelas humanistas. Cambiando la mirada hacia los pacientes, otorgando espacio de escucha en los hospitales, pudiendo establecer las mismas relaciones de confianza, confidencialidad y seguridad con los terapeutas artísticos. Pero aún carecía de descripciones analíticas y técnicas.

Tercera fase, a principios de los 80 vio sus comienzos, y continúa aún en crecimiento a nivel mundial.

Hacia 1995, Fiorini plantea que el arte organiza otras clases de realidades, disímiles al principio de realidad, Freud dice lo siguiente: "Discierne también en el ejercicio del arte una actividad que se propone el apaciguamiento de deseos no tramitados, y ello en primer término, desde luego, en el propio artista creador y, en segundo, en su lector espectador. Las fuerzas

pulsionales del arte son los mismos conflictos que empujan a la neurosis a otros individuos y han movido a la sociedad a edificar sus instituciones” (1913)

En una mirada más específica del quehacer psicopedagógico, Sara Pain (2008, En sentido figurado, fundamentos teóricos de arte terapia), expresa el arte con un fin terapéutico específico de padecimientos subjetivos, concibe el arte como medio de sostener simbólicamente una intervención, sin perder de vista la principal intención, resolver los conflictos subyacentes del proceso terapéutico. Paín habla de “curación”, afirmando que el arte en la terapia constituye un laboratorio ideal para descubrir articulaciones entre el conociendo, el cuerpo y el pensamiento figurativo. Buscando tratar en el campo del arte las cuestiones que atañen a las relaciones entre el cuerpo sensible, el cuerpo actuante y el cuerpo pensante. Trazando el sentido de la terapia en devolverle al cuerpo el derecho de emocionarse, sentir el mundo, y de llegar al sujeto de la pasión.

La mirada centrada en el análisis del proceso, el arte puede ser visto como *marco referencial* en la clínica, desde la subjetividad de la palabra expresada, no dicha, del inconsciente del sujeto en terapia. El valor terapéutico de la creación artística está en las propiedades del proceso. Como los conflictos psíquicos son trasladados en el proceso, transformando, destruyendo, en simbolismos inconscientes. A través de la creación se puede elegir, variar o repetir una situación con el fin de re experimentar, resolver e integrar los conflictos del individuo. El arte atraviesa los límites de la censura.

Si bien el recorrido del arte es vasto, cambiante e innegable, el mismo fue haciéndose progresivamente más presente, modificando sus formas y fluctuando a estrategias de prácticas fiables de poder realizar en terapias, talleres etc.

Arte, aprendizaje y clínica psicopedagógica

Desde una perspectiva psicopedagógica la relación entre creatividad- arte y aprendizaje es compleja pero importante de entender. La creatividad implica la idea de generar nuevas ideas, soluciones originales y pensar de manera no convencional. Facilita la posibilidad y el ejercicio de buscar alternativas de resolución antes las posibles dificultades que se pueden presentar en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, una persona con dislexia puede utilizar técnicas creativas, como la asociación de imágenes para recordar o fijar ciertos tipos de conocimientos, palabras o conceptos claves. Una persona con diagnóstico de autismo puede expresar sus necesidades, emociones, conflictos a través de diversas obras o expresiones artísticas, facilitando el proceso de comunicación – comprensión, indispensable en toda situación de aprendizaje.

El proceso complejo que constituye el aprendizaje está vetado constantemente por la creatividad y la expresión artística como fruto de ella, posibilita la reunión de diversos elementos de la experiencia vital, sean éstos en pasado presente o futuro, para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso la persona no solo construye una obra (nunca resultado final siempre resultado de proceso) sino que nos presenta, representa y expone una parte de sí mismo: su pensar, sentir, decir, hacer y hasta su *no decir* y el *no hacer*.

Dentro del proceso terapéutico es indispensable la creación de cierta distancia entre la mirada sobre uno mismo y lo que puede ser expresado a través del síntoma.

Esta distancia se ve facilitada y a la vez se puede cruzar una y otra vez a través del arte. De alguna forma el síntoma, la huella que se expresa por trazos, colores, movimientos, gritos, llantos se puede manejar, manipular hasta crear una nueva representación. Siempre en la distancia liberadora que brinda la creación artística. Poder objetivar y hacer salir las formas para trabajar sobre ellas.

Una o varias expresiones artísticas tienen en cada persona diversas influencias emocionales. Al crear, experiencias profundas se reavivan dentro del psiquismo. El cuerpo introyecta vivencias que el organismo puede percibir.

Cada obra artística aporta así la posibilidad de crear nuevas significaciones. En este constructo de base en lo vivido, en cada huella surge una nueva dimensión, que dará asiento a creaciones futuras.

La interpretación de cada obra es reflejo de la hermenéutica del propio sujeto hacia el mundo, él mismo, su pasado, la mirada y el acento en qué momento está reflejado y la proyección que hace aquí y ahora en la fundación de su devenir futuro.

La expresión artística en consultorio es en sí misma una interpretación, y en el proceso clínico consiste precisamente en resignificar y crear nuevas posibilidades de metabolización de aquellos eventos traumáticos que dieron lugar al síntoma que se evidencia en el aprendizaje. Lo indescriptible se manifiesta en cada trazo, danza, risa, collage, arcilla y al mostrarse inicia la representación. Parte esto de la expresión artística en una obra.

Así es que, la re-significación de un síntoma a través del arte en la clínica psicopedagógica puede tener diversas implicancias. En primer lugar, el arte, como expresé anteriormente, proporciona expresión no verbal que permite a los individuos explorar y comunicar sus emociones y experiencias desde la singularidad de sus vivencias personales. Al utilizar el arte como herramienta terapéutica, se les brinda a los pacientes la oportunidad de resignificar los mismos, acceder a comprenderlo desde una perspectiva diferente.

Al fomentar la creatividad y la imaginación se pueden construir salidas nuevas a situaciones problemáticas. Explorando nuevos mecanismos de pensamiento y por ende nuevas perspectivas desde donde asirse para continuar.

Otorgando una sensación de autoestima, empoderamiento y control sobre su propia experiencia.

Al fortalecer la autoestima y la confianza en sí mismo en los pacientes, creando un obra tangible y significativa, ganan confianza en su habilidades y capacidades. Con un impacto positivo en su bienestar emocional y motivación.

Por otra parte, desde una mirada orgánica, es importante resaltar, la importancia del concepto de *creatividad* dentro de un proceso de arte en terapia psicopedagógica. Desde la Neurocultura se ha podido determinar con bases científica sustentables la impronta del arte, a través de conectores logrando medir las redes neuronales y los feedbacks que se generan por sincronía formando unidades funcionales transitorias distribuidas en diferentes áreas del cerebro, cruzando estos datos con los vectores de seguimiento de miradas (eye tracking) y los biorritmos, permitieron establecer las relaciones primarias entre el individuo, la obra de arte y el entorno; junto a las huellas significativas de nuevos caminos marcador con cada creación artística.

La relación entre lo cognoscitivo primario y lo cognoscitivo aprendido o adquirido es la base de la neurociencia, así como la estructura y base entre las áreas de conocimiento y la lingüística. Han denominado como “funciones transitorias “la unión de muchas variables neuronales, asociadas por sincronía dentro de una red de actividad eléctrica del cerebro. Permitiendo esto el intercambio de impulsos desde diferentes áreas del cerebro que condicionan toda experiencia con el arte.

Desde la neurociencia la creatividad no sostiene la interpretación de las áreas del cerebro como unidades definidas e independientes, tópicos con el hemisferio izquierdo es el creativo y el hemisferio derecho es el mecánico y metódico. *El hecho creativo se compone de diversas ecuaciones cognoscitivas*, tanto en el rango consciente como inconsciente, trabajando

de manera conjunta para controlar la ejecución de la tarea a realizar. La red creativa, base de todo proceso terapéutico y de aprendizaje, se divide en tres áreas:

- Red dorsal: atención visoespacial
- Surco interparietal: que forma red de comunicación con la red dorsal
- Campos oculares frontales

Pero también implicamos áreas propias del lenguaje como el área de Wernicke o el área de Broca.

Estas redes facilitan en un proceso terapéutico con herramientas como el arte, crear patrones de actividad y desactivación de patrones no ventajosos a la hora del proceso de aprendizajes.

Otro abordaje al proceso neurocientífico de la creatividad aborda el análisis de las redes primarias de la creatividad:

Foco ejecutivo: la corteza prefrontal y las áreas posteriores del lóbulo parietal. Ordena los conceptos, resuelve los problemas asociados a razonamiento y ubica cada dato en su red idónea para que la eficiencia del proceso y la capacidad de asociación sean totales. Es la red de gestión.

Default network: red implicada en la construcción de las estructuras mentales simuladas, dinámicas y construidas bajo el cimiento de experiencias anteriores, otorgando alternativas generadas a partir del bagaje personal y cómo lo hemos percibido. También presente cuando evocamos un recuerdo. La red que nos permite *imaginar*.

Salience net Word: combina todos los estímulos entre la red ejecutiva y la red creativa. Formada por la corteza anterior dorsal del cíngulo y la corteza insular anterior.

Todo proceso creativo está ligado a una huella fisiológica, dejada en el centro de las emociones, el sistema límbico. La amígdala cerebral es la estructura del sistema que representa el núcleo de control de las emociones básicas, como el miedo, la rabia o el instinto de supervivencia. Interviniendo en la integración de las emociones y las respuestas, la gestión del miedo y la reacción de lucha/huida, la memoria, la regulación de la conducta y la agresividad.

La creatividad implica así, la actividad y reciprocidad, de todo sistema nervioso, actuando no solo a nivel neo corteza, sino también en estructuras subcorticales, el núcleo amigdalino y las di encefálicas (hipotálamo y tálamo). Claramente *todo proceso artístico, implica creación y es ésta una de las bases del proceso de aprendizaje. La activación de un sistema de creación en el psiquismo será lo que movilice sistemas arcaicos y los haga entrar en nuevas tramas de sentidos.*

Otorga el arte en la construcción y deconstrucción del aprendizaje en clínica psicopedagógica la posibilidad de *crear* un camino nuevo, donde encaminar la mirada que había quedado fija en el momento traumático, posibilitando la Resignificación de aquello no expresable en palabras, concediendo un camino favorecedor de transmutar esa mirada hacia un posible facilitador de nuevos aprendizajes.

Un día de arte en terapia ....

Como en todo proceso terapéutico profesional, es importante dejar determinados el encuadre, espacio y límites, que deben ser regulares, constantes y estables. Garantizando este espacio como seguro y privado. Un espacio de expresión, creación y proyección de lo más privado en todo ser humano, su inconsciente, sus pulsiones y necesidades vitales.

En un momento de arte en terapia, el paciente podrá proyectar libremente sus aspectos propios, en imágenes y expresiones artísticas variadas. Por lo cual el encuadre ha de permitir la seguridad necesaria para que pueda asimilar las proyecciones y elaborar la integración de lo disociado. Esto implica no solo un día, horario y modos de trabajo, sino también proteger de factores externos, personas o incluso interrupciones durante el proceso creativo.

La zona posible de intervención debe ser resguardada con total intimidad y respeto, ya que es la zona del quehacer, acción, caos y construcción del sujeto de aprendizaje. Sujeto que desde la acción/creación de un nuevo hilado en la trama familiar podrá pararse en el lugar del autor de sus propias obras. El establecimiento de un encuadre adecuado es lo que posibilitará o no el despliegue transferencial, la vinculación entre el paciente y terapeuta. El espacio y tiempo toman un valor simbólico de continente, donde el paciente podrá manifestar su creatividad (contenido). Espacio y tiempo que no obra de manera direccional durante el proceso terapéutico en arte, éste se torna ambivalente.

A través de las producciones y expresiones artísticas, aun en su periodo de formación, el tiempo es activo, bilateral o móvil constantemente. En cada trazo en cada simbolismo, lo expresado en aquel movimiento o en la hoja es parte del pasado y presente en construcción y deconstrucción. Cada espacio temporal es expresión del caos de la creación. Una producción espacial subjetiva.

El encuadre dará marco, estabilidad y seguridad al caos del crear. El Sting corresponde en gran medida a las sesiones de terapia psicoanalítica, sean estas individuales o grupales.

Es importante establecer:

- Día
- Horario / tiempo: Los pacientes mantendrán el compromiso de llegar a la misma hora, en los días adecuados, durante todo el proceso arte terapéutico. El incumplimiento de este será analizado en relación con lo transferencial con actividad, temática o con el terapeuta.
- Duración de la sesión: incluye la recogida de las obras y los materiales, luego de concluido el proceso creativo.
- Posibilidades de acción

Lugar/espacio: un lugar cerrado en el que la creatividad debería ser estimulada. Es importante tener espacios luminosos, con un mínimo sonido de fondo que mantenga el hilo conductor con el mundo exterior. La distribución también es siempre la misma, dando así un marco estable. Las partes permanentes del taller son el placar de guardado de elementos, las mesas que utilizamos para el trabajo, y la pizarra donde exponemos los trabajos. Y la parte variable la encontramos en las obras que se van produciendo semana tras semana. La ventaja de re-encontrar siempre el mismo lugar de trabajo favorece la apropiación de este como también una cierta ritualización de las sesiones.

Profesional: imprescindible que el terapeuta tenga formación en arte terapia más su formación profesional base, para hacer un análisis objetivo y neutral del proceso de creación/elaboración del paciente. la eventual presencia de coterapeutas si fuera pautado de esa manera, el lugar destinado a las producciones (carpetas, obras), el resultado de la sesión

es tangible, fruto de un trabajo intenso con lo más íntimo de cada paciente, por lo cual es sumamente importante su privacidad, dónde, cómo y cuánto tiempo se guardarán.

El proceso creativo en cada sesión se da en un determinado momento, según Fiorini (2006) iniciamos por una etapa de *exploraciones*, primer contacto con el material a trabajar, portador por formas pasibles de ser proyectadas y transformadas. Etapa de inicio del caos de la creación.

En este momento la guía del terapeuta es clave, donde la vaguedad de lo posible se hace tangible. Durante este momento del proceso la imprecisión es la premisa para romper con lo instaurado, abriéndose el psiquismo a experimentar nuevas dimensiones.

Continúa una etapa de *transformaciones*, donde las opciones se abren para bosquejar un nuevo espectro posible. Método heurístico para obtener conocimiento, tanto proposicional o procedimental. Probar alternativas, hasta llegar a la transformación necesaria para el nuevo aprendizaje. A diferencia del objeto sexual (pensado como reencuentro), el objeto del arte es portador de radical novedad, de genuino encuentro. CREAR. (Fiorini 2006) traer a la escena algo que no era, y no fue nunca. Si bien no todas las faltas imprimen el mismo significado en los sujetos ni se desarrollan en el mismo contexto, se trata de elaborar ausencias a través de representaciones que las integran, evoquen y sublimen, real o simbólicamente. La ausencia es dinámica y representable, es decir, ocupa un lugar y puede ser un destino.

Llegando a una etapa de *culminación* donde se le otorga rigor, análisis y pertenecía a la obra. Entre una culminación y otra, incluso vacío y culminación pueden darse a la vez. Todo el proceso del proyecto expresado en una obra, que contiene mensajes, intención, lleva el bagaje de aprendizajes conceptuales y técnicos, más todo el obrar previo.

Todas y cada una de las fases no se presentan lineales, entre ellos hay avances, retrocesos, uniones y conjunciones, fluctuación constante y superposiciones. CAOS de la CREACIÓN.

Durante la fase de *separación* indispensable para continuar la creación, estaría dada en esta etapa no por la terminación de la obra en sí misma, sino por la separación del sujeto y su obra hasta el próximo encuentro, donde se va a terminar el trabajo y allí se produciría una separación de su autor con la obra para continuar con otra.

En todas estas fases aparece el factor psíquico, que desarrolla procesos diferentes a los planteados por Freud en sus “dos principios” (El principio de placer y el principio de realidad),

Llamando a este tercer proceso el psiquismo creador (FIORINI 2007); un psiquismo que opera según principio de transformaciones, el que lleva consigo e integra los elementos organizados según los otros dos principios, y debe soportar también de ellos sus irrupciones.

Abordajes del arte en terapia

Abordar el arte en terapia puede realizarse en diversos ámbitos, como dispositivo diferencial introduce las ramas del arte como herramientas para manifestar otras formas de relato que presentan los pacientes en su tratamiento psicoterapéutico, pudiendo ser este *grupal, individual, en diversas edades, pacientes con y sin discapacidad*. Otra modalidad también factible, son los *open studios*, especialmente indicados para instituciones con internados: cárceles, residencias, hospitales, etcétera.

Las sesiones individuales permiten un proceso terapéutico y relación paciente obra terapeuta íntimo y particular, con ritmos propios marcados por el proceso creativo especial. Propiciando el ambiente íntimo para elaborar temas sumamente privados, experiencias

traumáticas, situación no apta para trabajar en grupos abiertos (por ejemplo, abusos sexuales, violencia física, maltrato, etc.).

Así mismo permite intensificar la transferencia, atendiendo de forma más particular la relación entre terapeuta y paciente, sin las interferencias del grupo.

Las sesiones individuales están especialmente indicadas para aquellas personas que no se pueden contener en un grupo o que tiene débil control de sus emociones e impulsos. En sesiones individuales de arte en terapia se les puede proporcionar una experiencia terapéutica positiva, en la que, durante un tiempo limitado, tiene plena atención de un adulto. Dentro de las prácticas psicopedagógica es común realizar sesiones individuales, otorgándole a la herramienta del arte terapia una impronta particular para trabajar conflictivas parentales, sociales y emocionales en pequeños, adolescente y adultos con impulsividad marcada y dificultades en la expresión verbal y la comunicación oral; sean estos adolescentes, adultos, niño, discapacitados o no.

En los grupos de arteterapia se tienen muy en cuenta las teorías de grupo análisis, se ponen en juego otras fuerzas como, por ejemplo, los factores terapéuticos grupales o los procesos grupales antiterapéuticos. El triángulo terapéutico y las relaciones de transferencia o contratransferencia. Cada una de las imágenes que son creadas y se comparten en el grupo, tienen el potencial de influenciar –de manera más o menos consciente- a todos los componentes del grupo y al terapeuta. Un miembro del grupo –o todo el grupo- puede ayudar a otro a resolver una situación. El abordaje grupal tiene aquí una herramienta de incalculable valor para movilizar la energía del paciente en concreto y del grupo en conjunto como una entidad que promueve el cambio positivo. El grupo constituye una recreación del grupo familiar primario y ello posibilita que cada niño/a proyecte la transferencia sobre cualquiera de sus miembros. Es tan importante observar las obras que se están creando, como lo que se habla en grupo y lo que está pidiendo cada uno de los miembros.

Se puede trabajar en grupos abiertos, que permiten la incorporación de nuevos miembros o grupos cerrados, que tienen una duración limitada sin admitir nuevos miembros. El trabajo en grupos es ideal para personas que quieren o necesitan abordar temas relacionados con socializar o vinculaciones familiares. Dentro del grupo abierto o cerrado es importante ver a cada integrante tanto en lo que respecta a sus producciones verbales como a las pictóricas o creativas, ya que se debe hacer un análisis de las obras a nivel individual y a nivel grupal.

Otra forma de abordaje son los talleres, donde la expresión artísticas son aún más vividas y libres. Se prioriza lo artístico, la expresión y el desarrollo de la creatividad. Especial para contextos institucionales sin marco clínico, como centros cívicos, ateneos, proyectos de trabajo comunitario, etc. Suelen tener una estructura dirigida ya que no se pretende profundizar en temas personales íntimos de cada participante, lo que aclara en el encuadre. El tamaño de los grupos ha de ser reducido, con un máximo de no más de 6 participantes.

En todas las formas se puede abordar el arte en terapia de manera dirigida o no dirigida, la primera las sesiones se sirven de diferentes temas como guía, en la segunda se trabaja lo que corresponde a la asociación verbal del psicoanálisis. El participante escoge libremente los materiales, las técnicas y los motivos o técnicas que le vienen a la mente esté ese momento en particular, y el profesional atiende el material pictórico-verbal que trae el paciente.

Expresión artística y autismo

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA), son trastornos del neurodesarrollo que se caracterizan por las deficiencias persistentes en la comunicación social e interacción en diversos contextos, y los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades (DSM-5, APA 2013).

Se ha comprobado como el autismo presenta una alta comorbilidad con tdah (trastorno por déficit de atención), descoordinación motora, disfunción sensorial, depresión y ansiedad; para lo que las actividades artísticas (como pintar) resultan realmente favorecedoras, puesto que les ayudan a enfocar una actividad que les mantendrá concentrados a la vez que entretenidos, mientras liberan emociones y sentimientos que, de otra manera, no expresaría. Es decir, permite un acercamiento a ellos y a su interior.

Bajo el diagnóstico de trastornos del espectro autista (TEA) encontramos una variedad de personas que manifiestan dos fuentes de desajuste: un déficit en la comunicación e interacción social, así como un patrón de conductas restringido y repetitivo.

Como plantea TALLADA-RUIZ, M. (2023): Se relacionan con deficiencias de reciprocidad socioemocional, estos se perciben al observar continuos fracasos al intentar mantener una conversación bidireccional o en aproximaciones sociales anormales, lo cual repercute también en la esfera de la comunicación no verbal.

En contextos de aprendizaje y clínica los aspectos emocionales y psicológicos en su conjunción influyen en el comportamiento y desarrollo personal, tornándose las estrategias de arte terapia en un complemento importante en el desarrollo del aprendizaje al proporcionar una forma alternativa de comunicación no verbal y creativa.

Siempre, más allá de un diagnóstico es menester ver la singularidad de cada persona, cada sujeto como una totalidad, cuerpo emociones, espíritu e intelecto y su intercambio con medio.

Este conjunto de singularidades es lo que propicia o no el desarrollo de las potencialidades, repercutiendo en el impulso integral de cada persona más allá de su diagnóstico. El medio-persona es fundamental para generar espacios que permitan el desarrollo emocional, conductual y del aprendizaje, desplegando estrategias para moverse en un contexto dinámico cambiante.

La expresión artística guía a la cognición hacia el desarrollo de importantes habilidades sensoriales, intelectuales e intuitivas. El proceso de transferencia hacia la obra lleva un mensaje subconsciente e inconsciente colectivo reprimido, llegando así hacerse visible a través de desplazamiento en lo simbólico. El arte es de por sí una acción terapéutica, y si este es reforzado por un contexto y mirada clínica aún más. Transformándose así de una expresión estética, hacia una expresión clínica no verbal convirtiéndose en agente de cambio pedagógico. La terapia artística es beneficiosa para las personas con autismo, ya que les brinda una forma de expresión no verbal y les ayuda a desarrollar habilidades sociales, comunicativas y emocionales. Algunas formas en que el arte de terapia puede ayudar en el aprendizaje son:

1. Comunicación: El arte puede ser una forma de comunicación alternativa para las personas con dificultades verbales. Les permite expresar sus pensamientos, emociones y experiencias a través de imágenes y colores.
2. Habilidades sociales: La terapia artística fomenta la interacción social y el trabajo en equipo. Puede ayudar a los individuos con autismo a aprender a compartir materiales, turnarse y colaborar en proyectos artísticos.
3. Autoexpresión: El arte proporciona un medio seguro para que las personas con autismo exploren y expresen sus emociones, pensamientos e ideas sin necesidad de palabras. Les permite desarrollar su identidad y autoestima.

4. Concentración y atención: Participar en actividades artísticas requiere concentración y atención, lo que puede ayudar a mejorar estas habilidades en las personas con autismo.

5. Estimulación sensorial: El arte estimula los sentidos y puede ser especialmente beneficioso para las personas con autismo que tienen sensibilidades sensoriales. Pintar, dibujar o modelar con arcilla pueden proporcionar una experiencia táctil agradable.

Es importante destacar que cada persona con autismo es única, por lo que la terapia artística debe adaptarse a sus necesidades individuales. Un terapeuta especializado en autismo puede trabajar junto con el individuo para desarrollar un programa de arte terapéutico personalizado.

El arte terapia juega un papel importante en el desarrollo del aprendizaje al proporcionar una forma alternativa de expresión y comunicación. Algunas de las formas en que la arteterapia puede influir en el desarrollo del aprendizaje son:

1. Estimulación cognitiva: La participación en actividades artísticas, como pintar, dibujar o esculpir, estimula la cognición y el pensamiento creativo. Esto puede mejorar las habilidades de resolución de problemas, la planificación y la toma de decisiones.

2. Desarrollo del lenguaje: El arte terapia fomenta la expresión no verbal, lo que puede ser especialmente beneficioso para las personas con dificultades en el lenguaje. A través del arte, pueden comunicar sus pensamientos y emociones de manera visual y simbólica.

3. Desarrollo emocional: El arte permite a las personas explorar y expresar sus emociones de manera segura y creativa. Esto puede ayudar a desarrollar la conciencia emocional, la regulación emocional y la empatía.

4. Mejora de habilidades sociales: El arte terapia puede ser una herramienta efectiva para fomentar la interacción social y el trabajo en equipo. A través del arte colaborativo, las personas

pueden aprender a compartir ideas, escuchar a los demás y trabajar juntos para lograr un objetivo común.

5. Autoestima y confianza: Participar en actividades artísticas exitosas puede aumentar la autoestima y la confianza en uno mismo. El proceso creativo y el logro de metas artísticas pueden generar una sensación de orgullo y satisfacción personal.

Es importante destacar que la arteterapia no sustituye la educación formal, pero complementa el proceso de aprendizaje al proporcionar una forma única de expresión y desarrollo personal. Un terapeuta artístico especializado puede adaptar las actividades a las necesidades individuales y objetivos de cada persona.

Discapacidad y arte en terapia

¿De qué hablamos cuando mencionamos la palabra discapacidad?

Según el DSM V hablamos de discapacidad cuando las deficiencias de comportamiento adaptativo producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social.

La discapacidad es una condición que limita el desarrollo de la vida cotidiana de las personas que la padecen. A menudo, puede ser un desafío para estas personas buscar formas de superar las limitaciones que enfrentan en su vida diaria. En este sentido, el arte puede ser una herramienta eficaz para ayudar a las personas con discapacidad a expresarse y a explorar sus emociones y sentimientos de una manera segura y terapéutica. Es importante ver cómo es la relación entre discapacidad y arteterapia, y cómo esta forma de terapia puede ser efectiva para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas.

La XXX Conferencia General de la UNESCO promovió la incorporación de la educación artística de niños y adolescentes ya que contribuye al desarrollo de la personalidad, en lo emocional y lo cognitivo, influenciado positivamente el desarrollo general, potenciando la

creatividad y fortaleciendo la adquisición de conocimientos. Al estimular la creatividad, imaginación, expresión, habilidades motrices, manuales y corporales, concentración, memoria, empatía, etc. Concede habilidades de comunicación y autoexpresión.

El modo personal y diverso de expresión es resultado de la creatividad, mostrando así su valor para la educación integral.

El arte terapia es una forma de terapia que utiliza el arte como medio de expresión y exploración emocional. Esta técnica se utiliza para tratar una variedad de trastornos emocionales y psicológicos, así como para ayudar a las personas a expresar y explorar sus sentimientos. El arte terapia ha demostrado ser especialmente útil para las personas con discapacidad, como un medio para ayudarles a superar los desafíos que enfrentan en su vida diaria.

La arteterapia puede ser especialmente efectivo para las personas con discapacidad, ya que les permite expresar sentimientos y emociones de una manera no verbal. La discapacidad a menudo puede dificultar la comunicación verbal y la expresión de sentimientos y emociones. Sin embargo, la creación de arte puede servir como un medio de comunicación no verbal que permite a las personas discapacitadas expresar sus sentimientos sin las restricciones del lenguaje verbal.

Además, el arte terapia puede ser especialmente útil para las personas con discapacidad porque les permite explorar sus sentimientos de una manera segura y no intrusiva. La creación de arte proporciona una forma de escape para las emociones y sentimientos difíciles, permitiendo a la persona con discapacidad procesar y comprender estas emociones sin sentirse directamente confrontada con ellas.

El arte terapia también puede mejorar la autoestima y la confianza de las personas discapacitadas. La creación de arte puede proporcionar una sensación de logro y éxito que a

menudo falta en la vida diaria de las personas discapacitadas. La creación de arte también puede ser una forma de expresión personal que puede aumentar la autoconciencia y la autoaceptación.

Tal como plantea Alicia Gorospe, la posibilidad de crear en total libertad, implica redefinir estándares, estereotipos, criterios estéticos, en pos de una apertura artística integrada que sea capaz de interactuar y crear, fomentando la inclusión efectiva.

El acto creativo siempre pone en relación lo propio con lo deseado, lo íntimo por hacer y la relación ilusionada. Así, el acto creativo proporciona identidad subjetiva, no solo por partir de la iniciativa propia, sino por tomar sentido en el propio proceso creativo. La identidad no es la obra terminada, sino más bien el proceso de intersubjetividad con el otro que está en la base de todo proceso creativo.

Es por esto por lo que, la relación entre la discapacidad y el arte terapia es una combinación importante en la que el arte terapia puede ser de gran ayuda. La terapia artística proporciona a las personas discapacitadas un medio de expresión y exploración emocional no verbal, así como una forma segura y no intrusiva de procesar y comprender sus sentimientos y emociones. Además, puede aumentar la autoestima y la confianza, proporcionando una sensación de logro y éxito a menudo ausente en la vida cotidiana de las personas discapacitadas. En general, la relación entre la discapacidad y el arte terapia es una combinación que puede mejorar significativamente la calidad de vida de las personas discapacitadas.

Arte en terapia y adolescencia

La adolescencia es una etapa de la vida que implica cambios físicos, emocionales, sociales y cognitivos significativos. Esta etapa de la vida puede ser una época difícil y estresante, especialmente para aquellos jóvenes que enfrentan problemas emocionales o sociales, y que pueden sentirse ansiosos, deprimidos, confundidos o solos. Es en este contexto que surge la terapia artística o arte en terapia, como una forma de ayudar a los adolescentes a explorar y expresar sus emociones y problemas a través del arte.

El arte terapia es una forma de terapia que utiliza el arte como medio para ayudar a las personas a explorar y expresar sus emociones, problemas y preocupaciones. La terapia artística se puede usar para abordar una variedad de problemas emocionales, incluyendo trastornos de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y abuso de sustancias. Además, el arte en terapia puede ser útil para mejorar la autoestima, la resolución de conflictos, el autoconcepto y las habilidades sociales.

Los adolescentes a menudo luchan por encontrar formas de expresar sus emociones y pensamientos, especialmente aquellos que se enfrentan a problemas emocionales y sociales, siendo el arte una herramienta valiosa para ayudar a los adolescentes a superar estos desafíos y explorar su vida interior de una manera segura y confidencial.

Ofrece una forma no verbal de comunicación que se adapta bien a los adolescentes, ya que a menudo tienen dificultades para expresar sus emociones a través del habla y pueden encontrar más fácilmente formas alternativas de expresión. Por ejemplo, un adolescente que enfrenta problemas emocionales puede encontrar difícil hablar sobre sus sentimientos con un terapeuta, pero puede encontrar que es más fácil comunicar sus emociones a través del arte, como dibujos o pinturas.

Los adolescentes pueden beneficiarse del arte en terapia de muchas maneras diferentes, ayudarles a explorar y expresar sus emociones, sentimientos y pensamientos, aumentar su autoestima y auto aceptación, y desarrollar habilidades sociales y de comunicación más efectivas.

La relación entre el arte en terapia y la adolescencia es muy estrecha. La terapia artística es particularmente efectiva para los adolescentes debido a la forma en que esta práctica utiliza la creatividad, la exploración y la expresión para ayudar a los jóvenes a superar los desafíos emocionales y sociales.

Ayudar a los adolescentes a desarrollar habilidades sociales y emocionales sanas, lo que les permite comunicarse con los demás de manera más efectiva e interactuar con el mundo de forma más constructiva. Siendo así una forma de expresión creativa que puede ayudarlos a desarrollar su autoconcepto, aumentar su autoestima y desarrollar habilidades críticas para la resolución de conflictos.

Útil también en situaciones donde los adolescentes han experimentado traumas o tragedias, ayudando a los jóvenes a procesar y expresar sus emociones en un entorno seguro y confidencial, lo que les permite trabajar a través de su dolor a su propio ritmo.

Es decir que, la utilización de técnicas de arte en terapia es una herramienta valiosa para ayudar a los adolescentes a superar los desafíos emocionales y sociales que enfrentan en la vida, ofreciendo una forma no verbal de comunicación que es especialmente efectiva para los jóvenes, y puede ayudarlos a explorar y expresar sus emociones de una manera segura y confidencial, desarrollando habilidades sociales y emocionales sanas, mejorar la autoestima y el auto concepto, y resolver conflictos.

Recursos

Durante la aplicación del arte en terapia son variados los recursos que podemos utilizar, sean estos de diferentes características, y modos de utilización. Las técnicas y materiales plástico-visuales son una parte esencial del proceso por la función mediadora que van a establecer entre el/los pacientes/s y el terapeuta.

Suelen incorporar en sus sesiones prácticas propias de otros ámbitos disciplinares como técnicas de: relajación, lúdicas, visualización, expresión musical, corporal, dramática, escritura creativa, etc. y otros recursos como la aproximación de los pacientes a las obras de arte por medio de libros, ilustraciones, visitas a galerías, museos, certámenes artísticos, invitación de artistas, etc., como tácticas a explorar con el fin de enriquecer los procesos terapéuticos. El uso de estas técnicas y materiales se puede abordar en dos de sus aspectos fundamentales: en su dimensión psicológica y su dimensión matérica. Ambos aspectos no suponen una visión dicotómica, ya que no se pueden separar. Por lo tanto, se focalizarán aquellos rasgos más destacables de cada una de esas dimensiones.

Dimensión psicológica: La experimentación matérica: colores, trazos, texturas, etc., y el valor simbólico de las imágenes creadas permiten a su autor la autoexploración semántica de sus emociones y pensamientos, desde la multiplicidad de perspectivas que los medios plástico-visuales pueden llegar a ofrecer. Las cualidades específicas de la pintura, el modelado, el dibujo, etc., reflejan, sostienen y transforman las experiencias psicológicas hacia un cambio saludable con el acompañamiento de un terapeuta experto. Los medios plásticos, a través de sus signos, sirven de médium a una inmensa categoría de representaciones, no comparables a las del pensamiento discursivo, pero igualmente eficaces y tan reveladores como los aportados por los medios verbales. Incluso pueden, en un diálogo metalingüístico, ampliar la capacidad expresiva y comunicativa en situaciones especiales, provocadas por bloqueos, falta de dominio lingüístico, inhibiciones o disfunciones físicas o psíquicas. Desde un punto de vista psicoanalítico, el uso de medios plástico-visuales aumentan las opciones expresivas y de

autoconocimiento de contenidos velados por el consciente. Cuando se pinta o modela, es más fácil acceder a la realidad interna que con las palabras. Debilita las defensas y relaja a la persona, facilitando la expresión de su intimidad. A través de la ley de la materia, el individuo puede observarse a sí mismo, figurar sus conflictos y examinarlos desde un plano que es interno y externo simultáneamente. Al enfrentarse a los problemas técnicos y plásticos de la tarea, indirectamente la persona amplía su conciencia sobre su actitud ante la vida. Durante la realización de la obra plástica, el paciente mantiene un diálogo intuitivo y sensitivo con los materiales que van dando forma a su autoexpresión. En ese acto creador la atención queda absorbida por la actividad, siendo ese estado denominado "Experiencia óptima o Flow 2. La manipulación de estos medios proporciona también un distanciamiento. La teoría "Aesthetic distance" se centra en la noción de distancia que permite examinar los límites de nuestras relaciones con los demás hasta conseguir una mayor flexibilidad. En los individuos distantes, con límites muy rígidos con ellos mismos y con los demás, la realización de la tarea plástica puede potenciar el compromiso, mientras que en los individuos que se relacionan demasiado rápidamente con los demás y se agobian con sus vivencias, puede ayudarles a alejarse, a objetivar sus sentimientos de forma más desapasionada.

Por otra parte, la intervención con medios artísticos es menos invasiva, en contraste con otros tratamientos más convencionales, utilizados en contextos hospitalarios, psiquiátricos, penitenciarios, etc., ya que ayudan a superar las inhibiciones verbales al constituir espacios creativos y de juego, que favorecen el desarrollo y maduración emocional, social y cognitivo de la persona.

Los materiales plásticos permiten la permanencia de la obra, más allá de cada sesión, proporcionan la continuidad de momentos o experiencias efímeras del sujeto. Permite a la persona que no puede hablar, volver inmediatamente sobre lo realizado cuando se sienta capaz de observarlo. Evaluarlo o analizarlo en cualquier momento de la terapia, al actuar como

un registro de lo aportado por la persona. La visión retrospectiva del trabajo plástico a lo largo de la terapia permite observar toda la evolución. Dimensión matérica: Los medios artísticos en su dimensión matérica poseen una serie de cualidades físicas, de las que el terapeuta debe tener conocimientos suficientes. Si este mantiene una relación constante con las actividades artísticas podrá experimentar con mayor facilidad la conexión sensorial con los materiales para llegar a vivenciar lo que transmiten, evocan o propician.

Landgarten (1987) discute sobre los beneficios terapéuticos que pueden aportar cada uno de estos medios, estableciendo una clasificación según el nivel de control técnico de sus propiedades, a la que llama Media Dimensión Variables (MDV), (tabla nº 1).

tabla 1.

Clasificación de Landgarten según el nivel de control técnico de cada medio plástico-visual

	Control Alto (Grado de dificultad baja)	Control Medio (Grado de dificultad medio)	Control Bajo (Grado de dificultad alto)
GRÁFICO	<ul style="list-style-type: none"> - Lápiz de Grafito (dureza media) - Lápices de colores - Lápiz Pasta - Plumón 	<ul style="list-style-type: none"> - Cera blanda - Pastel graso 	<ul style="list-style-type: none"> - Carboncillo - Tinta China - Pastel seco - Tiza
PICTÓRICO	<ul style="list-style-type: none"> -Témperas -Pinceles gruesos y brochas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pintura de dedos - Lápices acuarelables - Acrílicos - Pastel graso con trementina - Espray 	<ul style="list-style-type: none"> - Acuarela - Óleo - Rodillo - Espátula - Esponja
TRIDIMENSIONAL	<ul style="list-style-type: none"> - Plastilina - Arcilla o barro - Pasta de sal 	<ul style="list-style-type: none"> - Cartón pluma - Greda, Yeso - Material de desecho - Papel Maché 	<ul style="list-style-type: none"> - Talla - Gubias - Moldes

OTROS	- Revistas y papeles para collages	- Costura y estampado	- Grabado - Video - Fotografía - Ordenadores
--------------	------------------------------------	-----------------------	---

Si se pretende potenciar la espontaneidad y creatividad del individuo hay que proporcionar gran variedad de materiales donde se pueda experimentar tamaños, formatos, propiedades, formas distintas de aplicarlos. En el caso de personas con discapacidades físicas, niños muy pequeños o ancianos poco autónomos, se pueden ofrecer materiales de manipulación sencilla como lápices de colores gruesos, ceras o pasteles. Brindar la oportunidad de poder mancharse con las pinturas u otros utensilios puede ser revitalizante para un individuo severamente inhibido.

Cuanto mayor sea la fluidez del medio, más estados emocionales evocará. Los medios más sólidos tienden a contener las emociones y a procesar la información de forma cognitiva.

Medios fluidos:

- acuarelas sobre papel húmedo
- pintura de dedos
- pintura sobre soportes húmedos y secos
- pasteles secos
- pasteles grasos
- todos los que se relación a experiencias afectivas.

En cuanto a experiencias cognitivas, tenemos materiales como:

- escultura en piedra y madera
- arcilla, plastilina
- lápices de colores

- collage, etc.

La elección de materiales es sumamente importante al igual que la metodología a utilizar en cada una de las diversas actividades. Algunos materiales pueden desencadenar miedos y fantasías, por ejemplo, los materiales que ofrecen menos estructura, como el barro y la pintura, pueden llamar al sentimiento de desamparo y falta de control. En otras ocasiones los materiales dan salida a ansiedades e impulsos agresivos. Para algunos colectivos demasiados materiales tienden a la sobrestimación, donde conviene introducir los materiales paulatinamente, empezando siempre por lo bidimensional, y luego pasar a lo tridimensional. En relación con las cantidades es importante presentar los materiales en pequeñas dosis, dosificarlos.

Al trabajar con personas que presentan agresividad flotante importante es considerar exhaustivamente los materiales a utilizar.

Tabla 2

tabla sobre posibles materiales. Eva Marxen 2009

TÉCNICA	MATERIALES	DESVENTAJAS	CONTROLABILIDAD LINESCH (1988) Importante para personas con problemas conductuales, de agresividad, con baja tolerancia a la frustración
COLLAGE	Papeles de diferentes tamaños y texturas, cartulinas, papel de embalaje, periódicos, revistas, etc. Reciclados, cuerdas e hilos y telas, pegamento líquido y sólido, tijeras	Las imágenes preexistentes reducen el miedo de tener que ofrecer imágenes estéticamente correctas. Con la selección de las revistas, los periódicos se predetermina el	Muy alta: es un proceso de muchos pasos diferentes, lento y controlable

		proceso. No sobreexcitar: materiales textiles, asociación con el hogar	
MEDIO GRÁFICO	Lápices, lápices de carbón, lápices de color, rotuladores, carboncillo y aerosol fijador, pasteles, tizas, cera, goma, sacapuntas, regla, bolígrafos	Miedo de tener que ofrecer imágenes. Borrar, lápices-rotuladores	alta
TINTA	Tinta negra y de colores, pinceles, recipientes para agua	Proceso muy rápido, imposible de borrar. Ensucia la ropa irreversiblemente	baja
PINTURA	Pintura témpera o acrílica, pinceles de diferentes tamaños, esponjas, rollitos, recipientes para agua, trapos, platos para mezclar	Aspectos anales	baja
TRABAJO DIMENSIONAL	Barro, plastilina	No tiene estructura, la persona tiene que dársela. Falta de control. Suciedad. Aspectos anales. Fácil de deshacer y corregir	Muy baja
TRABAJO DIMENSIONAL AMPLIADO	Además, alambre, cuerdas, hilos, precinto, tijeras, alicates, cajas, tubos, maderas, etc.	Simboliza la contención, asociación con el hogar. Aprovechar y dar sentido a elementos reciclados. Alto nivel de creatividad.	alta

		Posibilidad de enlazar con un trabajo grupal.	
--	--	---	--

MÉTODO

La metodología de la investigación cualitativa narrativa es una herramienta valiosa en la investigación psicopedagógica que se centra en entender los procesos y fenómenos desde la perspectiva de los participantes involucrados. Esta metodología se basa en la recolección y análisis de datos que se obtienen a partir de relatos y narrativas de los participantes, lo que permite el estudio en profundidad de experiencias individuales y colectivas.

La elección de la investigación cualitativa narrativa tiene sentido en este contexto porque permite a los participantes compartir sus experiencias personales y comunicar la importancia que las técnicas de arte tienen en su terapia de manera detallada y rica en matices.

La metodología narrativa da voz a las historias personales y a las perspectivas de las personas involucradas en la terapia, lo que permite una comprensión más profunda y significativa de la relación entre los dos temas de estudio. Además, la investigación cualitativa aborda los procesos y significados subyacentes detrás de los fenómenos y cómo estos afectan a la vida y experiencia de las personas involucradas, en este caso, la importancia del uso de las técnicas de arte en la terapia de la clínica psicopedagógica.

En el ámbito de la terapia psicopedagógica, la utilización de técnicas de arte es considerada de gran importancia, ya que proporciona una forma de expresión no verbal que complementa y enriquece la comunicación verbal. El arte, a través de sus diversas manifestaciones como el dibujo, la pintura, la música o la danza, permite que los individuos exterioricen sus sentimientos, emociones y pensamientos de una manera única.

La investigación cualitativa también permite la exploración y el descubrimiento de nuevas perspectivas y planteamientos en el tema de estudio, lo que es particularmente apropiado en una investigación sobre la relación entre dos campos de estudio, en este caso, la clínica psicopedagógica y el arte terapia.

Teniendo en cuenta que en terapia psicopedagógica se tiene como objetivo principal favorecer el desarrollo integral de la persona, abordando sus necesidades en cuanto a la adquisición de habilidades académicas y emocionales. El uso de técnicas de arte en este proceso terapéutico puede ser especialmente beneficioso, ya que facilita la comunicación y el autoconocimiento, promoviendo así la expresión de problemas o dificultades que pueden ser abordados desde una perspectiva terapéutica.

La utilización de técnicas de arte en la terapia psicopedagógica puede ayudar a los individuos a explorar y comprender sus experiencias internas de una manera más completa y enriquecedora. Por ejemplo, a través del dibujo, los individuos pueden representar visualmente sus pensamientos y emociones, lo que les permite reflexionar y analizar sus propias vivencias. Asimismo, la música y el movimiento pueden ser utilizados como herramientas para liberar tensiones emocionales y promover la relajación y el bienestar.

Además, el uso de técnicas de arte en la terapia psicopedagógica puede ser especialmente útil en el trabajo con niños y adolescentes, ya que les proporciona una forma de expresión no verbal que les resulta más natural y cómoda. A través del arte, los niños y adolescentes pueden exteriorizar sus sentimientos y experiencias, lo que puede facilitar la comunicación con el terapeuta y ayudarles a comprender y gestionar sus emociones.

El paradigma es de corte humanista, estudia e intenta comprender las actividades y acciones humanas dentro del contexto educativo, donde el sujeto y el objeto de estudio interactúan de manera fluida y constante. Una mirada cualitativa orientada a la explicación, la

comprensión y a la transformación, analizando los significados y contextualizando el fenómeno presentado en el trabajo terapéutico. Analizando los cambios cognitivos y conductuales que genera la aplicación de las técnicas presentadas en un proceso de terapia psicopedagógica.

En resumen, la elección de la investigación cualitativa narrativa para esta investigación se basa en su capacidad para proporcionar una perspectiva más profunda, completa y significativa de la relación y la importancia de las técnicas de arte en la terapia de la clínica psicopedagógica, lo que es esencial para un estudio exhaustivo y completo en este campo. son dos enfoques complementarios que permiten la exploración en profundidad de las experiencias y necesidades de los individuos.

Instrumentos

Dentro de las técnicas de investigación cualitativa narrativa existen varias opciones útiles para explorar de la relación y la importancia de la utilización del arte en la clínica psicopedagógica. La entrevista es la técnica seleccionada para el presente estudio, ésta, juega un papel fundamental para recopilar datos significativos y comprender la experiencia humana desde una perspectiva profunda y personal. La misma, permite la interacción de los participantes, compartir sus opiniones, experiencias y perspectivas pudiendo los entrevistadores indagar en los detalles, emociones y pensamientos detrás de las respuestas. Enfocándose en obtener información más detallada y en profundidad sobre las experiencias, percepciones y opiniones, explorando así los pensamientos, sentimientos y experiencias de los individuos que participan en la terapia psicopedagógica y que han utilizado técnicas de arte, proporcionando una comprensión más holística de cómo estas técnicas son utilizadas y percibidas por los participantes, así como de los beneficios y desafíos que pueden surgir.

Aspectos importantes que nos permite la entrevista en la investigación cualitativa son:

1. Exploración en profundidad: permite explorar las experiencias, pensamientos, sentimientos y perspectivas de los participantes de manera detallada y en profundidad. Esto ayuda a obtener una comprensión rica y holística de los temas investigados.
2. Construcción de significados: a través de la entrevista los participantes tienen la oportunidad de compartir sus significados y construcciones personales sobre un tema en particular. Esto ayuda a capturar la diversidad de perspectivas y a comprender la complejidad de la experiencia.
3. Contextualización: las entrevistas permiten situar las experiencias dentro de su contexto social, cultural e histórico. Lo que ayuda a comprender cómo los contextos influyen en las experiencias individuales y en la construcción de significados.
4. Interacción personal: la interacción directa entre el investigador y el participante facilita la creación de espacio de confianza y empatía. Con lo que se puede fomentar la apertura y la sinceridad en las respuestas, permitiendo una exploración más auténtica de las experiencias.
5. Flexibilidad y adaptabilidad: su flexibilidad permite adaptar a las respuestas de los participantes y sus aportes, permite seguir las líneas de indagación emergentes, explorar temas en profundidad y captar matices y detalles importantes.

Mediante el método descriptivo se presentan las características de los individuos, sus opiniones, estableciendo relaciones e inferencias sobre los datos recolectados.

La entrevista estructurada, nos facilita una guía específica de preguntas y se sujeta específicamente a éstas, con flexibilidad según la interacción con el entrevistado.

Caracterizándose por presentar un principio y final con claridad, orden adecuado de las preguntas, es en buena medida anecdótica y de carácter ameno compartiendo el entrevistador el ritmo y la dirección de la entrevista.

Modelo de entrevista presentado a los diversos participantes.

1. ¿Eres estudiante o profesional en el campo de la psicopedagogía y/o docencia?
2. ¿Estás familiarizado/a con el concepto de arte terapia? Si es así, que entienda por arte terapia.
3. ¿Utiliza técnicas artísticas en procesos terapéuticos o en el aula?
4. ¿Cuál es el concepto de creatividad y cuál es la importancia que cree tiene para el aprendizaje?
5. Si usó en algún momento alguna técnica artística: ¿cuál fue? ¿Qué reacción tuvieron los estudiantes/ pacientes ante la misma?
6. En caso afirmativo, ¿qué tipo de técnicas o actividades de arteterapia has utilizado?
7. ¿Cómo definiría usted la relación entre el arte, terapia y aprendizaje?
8. ¿Según su práctica profesional, el arte terapia realiza algún aporte?
9. En su experiencia, ¿cuál ha sido una técnica de arte que haya demostrado mayor efectividad en la terapia / aula/ aprendizaje?
10. ¿Recomendarías la incorporación de arteterapia en contextos clínicos o educativos?
11. ¿Cree usted que la formación de los terapeutas psicopedagogos debería incluir técnicas de arte?
12. ¿Podría compartir alguna experiencia de éxito utilizando el arte en una situación de aprendizaje?

Los participantes son contactados a través de diferentes vías, sean estas virtuales o presenciales, los mismos psicopedagogos/as y profesionales terapeutas o artistas, que trabajan activamente en centro terapéuticos, centros de rehabilitación, escuelas especiales, talleres de arte, etc. Una población de aproximadamente 20 personas.

Procedimiento

En el presente capítulo se describe el procedimiento de investigación cualitativa narrativa llevado a cabo para el desarrollo del TFI sobre el arte en terapia y su relación con la clínica psicopedagógica. Esta metodología de investigación busca comprender y analizar el sentido de las experiencias y vivencias de los participantes mediante la recopilación de relatos y narrativas que permiten identificar patrones y significados comunes.

En primer lugar, se realizó la selección de los participantes para el estudio, los cuales fueron personas relacionadas al mundo del arte, del arte terapia, psicopedagogos, docentes, y padres /familiares de personas con y sin cud con acceso a terapia psicopedagógica. En la ciudad de Córdoba, concurrentes a Centros Terapéuticos, o Personas con Cud asistentes escolaridad con acompañamiento de Dai. Se establecieron criterios de inclusión y exclusión para garantizar la adecuada representación de las categorías de análisis, como edad, género, formación profesional, ocupación, entre otros.

Una vez seleccionados los participantes, se llevó a cabo la recolección de datos mediante entrevistas libres y relatos. Las entrevistas se realizaron de manera individual y se grabaron en audio para ser posteriormente transcritas y analizadas. En las mismas se abordaron temas relacionados con la experiencia de recibir terapia artística, las emociones y sensaciones vividas, los cambios experimentados, entre otros.

Se registraron notas de campo que detallan las situaciones vividas en el contexto de la terapia artística y se realizaron fotografías y videos para complementar la información recopilada.

Una vez finalizada la recopilación de datos, se procedió a la codificación y análisis de la información. Se identificaron patrones y categorías de análisis a partir de las narrativas y relatos de los participantes, lo que permitió establecer las relaciones existentes entre la terapia artística y la clínica psicopedagógica.

Finalmente, los resultados obtenidos en un informe de investigación que permite una comprensión profunda de la experiencia de recibir terapia artística y su impacto en la clínica psicopedagógica. Se resalta la importancia de la investigación narrativa como una herramienta para la comprensión de las experiencias subjetivas de los participantes y se destaca la relevancia de los resultados obtenidos como aporte a la práctica clínica y la toma de decisiones en el campo de la psicopedagogía.

RESULTADOS

Los resultados de la presente investigación revelan que el 90% de los profesionales consultados reconocen la importancia del arte y las técnicas artísticas en la enseñanza, el aprendizaje y la terapia en el ámbito psicopedagógico. Sin embargo, únicamente el 63% de los encuestados reportan utilizar estas herramientas en su práctica profesional.

Se observa que a pesar de la vaguedad en el concepto de arte terapia, las experiencias prácticas reportadas han sido en su totalidad positivas.

Es significativo destacar que todos los participantes concuerdan en la importancia de la formación en arteterapia dentro de la carrera profesional psicopedagógica, lo que sugiere consenso sobre la relevancia de integrar las técnicas en el ámbito educativo y terapéutico. Estos hallazgos subrayan la necesidad de fomentar un mayor uso y comprensión del arte terapia entre los profesionales del campo psicopedagógico, así como la importancia de la formación académica.

DISCUSIÓN

Tal como se expresa en cuanto la recolección de datos, si bien los resultados de las técnicas arte terapéuticas han sido positivos en la gran mayoría de los casos, y gran parte de los profesionales comprenden su importancia, las mismas no se ponen en práctica de manera asidua, ni se les brinda la relevancia que poseen de por sí. No pudiendo en ocasiones implementarse de manera adecuada y efectiva en las prácticas cotidianas terapéuticas o bien áulicas.

Esto podría deberse a la falta de formación o experiencia práctica, ya que, si se proporciona más capacitación o recursos sobre cómo utilizar el arte terapia en la práctica, podríamos ver un cambio.

La capacitación específica en arteterapia como parte de la carrera psicopedagógica es importante por varias razones.

A saber:

1. Herramienta terapéutica: como herramienta eficaz para tratar dificultades de aprendizaje, como vehiculizador del mismo, canalizador de miedos y diques que lo imposibiliten, ayudando a superar obstáculos, tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo, transformándose en testigo y camino del proceso de aprendizaje.
2. Desarrollo socioafectivo: la formación en arteterapia se centra en el uso del arte para apoyar el desarrollo y el bienestar a lo largo del ciclo vital.
3. Facilitador del aprendizaje: puede ser un facilitador en el proceso de intervención psicopedagógica, ayudando a fomentar el aprendizaje significativo colaborativo.

4. Competencias para intervenciones: ayuda a desarrollar habilidades personales, técnicas prácticas, así como a proporcionar herramientas psico-expresivas. Esto puede crear competencias para la implementación de intervenciones en diversos contextos.

Tal como revela el estudio presente si bien, gran porcentaje de los profesionales obtuvieron resultados positivos en la puesta en práctica de técnicas arte terapéuticas en la clínica psicopedagógica o en contextos áulicos, las mismas no son de uso frecuente.

Esto podría deberse a varias razones contextuales:

- a) Falta de formación y capacitación: aunque los profesionales pueden entender la importancia de la terapia de arte, en la mayoría de las ocasiones no cuenta con la formación adecuada para la implementación de manera efectiva. Esto puede hacer que se sientan inseguros al momento de usarla en la práctica.
- b) Restricciones de tiempos y recursos: la terapia de arte puede requerir más tiempo y recursos que otros enfoques terapéuticos. Pudiendo sentir que en ocasiones no se cuentan con los mismos para la creación de diversas obras en sus sesiones.
- c) Percepción de la terapia de arte: aunque la terapia de arte es una herramienta valiosa, a veces se percibe como menos seria o científica que otros enfoques. Pudiendo esto hacer que los profesionales se sientan menos inclinados a utilizarla.
- d) Falta de apoyo institucional: en algunos casos, puede haber falta de apoyo por parte de las instituciones si la terapia de arte no es apoyada y valorada por los centros educativos, los profesionales pueden sentirse desalentados de usarla.

Todo esto puede deberse al estigma sobre el arte terapia, haciendo esto referencia a la percepción negativa o estereotipada que algunas personas pueden tener sobre el arte.

Influyendo dicho estigma en cómo se ve y se utiliza la terapia de arte en diferentes contextos, incluyendo la clínica psicopedagógica.

Algunos aspectos del estigma son:

- Ver el arte terapia como una actividad recreativa.
- Estereotipos sobre el arte y los artistas, prejuicios sobre habilidades artísticas de los individuos y subestimar el valor terapéutico del arte.
- Desconocimiento sobre arte terapia y sus fundamentos

Lo que en la práctica se refleja en estigmas basados en factores como:

- En cuanto a la percepción de la técnica: como alternativa de dibujo pintura simplemente que complementa los planes terapéuticos serios, en lugar de ser una intervención terapéutica en sí.
- Falta de estructura metodológica: la documentación y el uso clínico de la terapia del arte puede carecer de una estructura teórica -metodológica acorde con la naturaleza de las diversas intervenciones psicoterapéuticas. Esto puede hacer que sea más difícil para los profesionales implementarla de manera efectiva.
- Falta de conocimiento: si la terapia del arte no se reconoce como una intervención psicopedagógica válida y efectiva, puede ser menos probable que se utilice en la práctica clínica.
- Falta de formación y capacitación: Si los profesionales no reciben la formación y capacitación adecuadas en arte terapia, pueden sentirse inseguros para implementarla en sus sesiones.

Por lo cual es crucial trabajar en la eliminación de los estigmas y en la promoción del arte terapia como parte de la intervención psicopedagógica en ámbitos clínicos como áulicos, intervención valiosa y efectiva.

Promover la formación y la capacitación en terapia de arte para los profesionales de la clínica psicopedagógica puede hacerse desde varias maneras:

- Cursos y talleres: capacitaciones específicas en terapia de arte, centrarse en la aplicación de la práctica, teoría, bases y fundamentos.
- Incorporación en los planes de estudios: ayudando a normalizar su uso y asegurar que los futuros profesionales estén familiarizados con ella desde el principio de la formación.
- Investigación y divulgación: realizar y promover la investigación sobre la eficacia de la terapia de arte en la clínica psicopedagógica, ayudando los resultados a combatir estigmas y a demostrar el valor de la terapia.
- Prácticas y clínicas: ofrecer oportunidades para que los profesionales en formación practiquen arteterapia en entornos clínicos, a través de prácticas o pasantías.
- Promoción de la salud mental: centrar la terapia de arte en la promoción de la salud y sus técnicas como posibilitadores de la misma.

Propuestas de intervención

La intervención de técnicas de Arte terapia permite que el proceso de aprendizaje sea más fluido y activo. Dado que con ella se potencia el autoconocimiento y la exteriorización de emociones por caminos alternativos. El sujeto no puede controlar la obra que crea, y esto hace que el trabajo sea espontáneo y directo. Un trabajo que queda fuera del control de mecanismos de defensa que, habitualmente, frenan a la persona y dificultan la libre expresión. (“La arteterapia como proceso terapéutico - Mensalus”) Por otro lado, este tipo de instrumento potencia un recurso muy importante, la creatividad, facilitando así una mayor fluidez en el modo de actuar de la persona a todos los niveles, no únicamente en terapia, también en su vida cotidiana y en sus habilidades de la vida diaria.

Las técnicas plásticas pueden resultar una herramienta de gran ayuda cuando queremos conseguir que el sujeto proyecte emociones o dificultades concretas, Sobre todo cuando existe una especial dificultad para expresarlas verbalmente. (“Uso y ventajas de la Arteterapia - Mensalus”) Las técnicas plásticas ayudan a la persona a liberar emociones reprimidas y mostrarlas como si de un espejo se tratara, hecho que supone un gran Insight, como así también otorgan un gran aporte a nivel emocional, cognitivo y social. El hecho que el paciente/alumno pueda darse cuenta de cuál es aquella emoción que está interfiriendo en su vida o aquella dificultad que no le permite avanzar, es el inicio de un proceso de aprendizaje que le permitirá realizar los cambios necesarios. Son un gran instrumento para que, con sus propias manos y su propia creatividad, se exprese la información que está buscando, dándose respuesta a sí mismo. (“La arteterapia como proceso terapéutico - Mensalus”)

Algunas de las actividades posibles a desempeñar son: pintura, dibujo, escultura, collage, danza/movimiento, escritura creativa, música y teatro. Tal como plantea Jhon Dewey, el arte es el lenguaje universal. En la sociedad plural y multicultural el arte y la educación artística son importantes estrategias de inclusión social y escolar, necesarias para la educación inclusiva e intercultural. El arte tiene capacidad educativa, como herramienta.

La convención general de la UNESCO promueve el arte dentro de los procesos de aprendizaje como pilar fundamental, ya que:

- Contribuye al desarrollo de la personalidad en lo emocional, cognitivo y social
- El desarrollo de la creatividad influye en el aprendizaje académico, la resolución de situaciones problemáticas académicas y de la vida diaria, como así también en la creación de nuevos escenarios.
- Estimula las habilidades de imaginación, expresión, habilidades motrices, concentración, memoria, interés social.
- Fortalece la conciencia de uno mismo y del entorno, como así también su relación vincular.

“las actividades artístico-creativas implican la utilización de los sentidos, la estimulación del pensamiento, el conocimiento y el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia múltiple en aspectos tales como espacial-cinestésica, visual plástica, lingüístico-verbal, sensorio-corporal, sonoro-musical, lógico, simbólico, social, etc.” (Giurlani, 2017, p26).

Pintura: Histórico y fundante medio de expresión artístico por naturaleza del ser humano. Desde los inicios de la evolución, la pintura fue la huella artística, el medio inicial a través del cual se dejaron los primeros trazos. Las manos embebidas en diversas tintas vegetales e incluso en la sangre de algunos animales hablaron en su primordial lenguaje, con líneas sinuosas que expresaban todo lo que el idioma aun no podía expresar.

Si se posa la mira en las infancias primeras, en los años de educación inicial es sin duda un medio de expresión predilecto por los niños y en edades superiores escolarizadas o no esto se mantiene.

La pintura puede ser una forma de terapia y expresión para las personas con discapacidades de aprendizaje, ayuda a desarrollar habilidades emocionales como la autoexpresión, la gestión emocional y la mejora de la autoestima. Propiciando el desarrollo de habilidades motoras, cognitivas y emocionales, fomentando la creatividad, mejorando la concentración y promoviendo la expresión personal. Ayuda a desarrollar habilidades motoras finas, como la coordinación mano-ojo, el control del lápiz y la destreza manual, a su vez, estimula habilidades cognitivas como la observación, la atención, la memoria y la resolución de problemas visuales.

Escultura:

“Leer” la escultura, es poder ver la expresión tridimensional del entorno que nos rodea, como medio de representación simbólica del juego de los infantes y la expresión de los adultos y jóvenes de aquellas representaciones significantes.

A través de la escultura se puede expresar, construir y reconstruir la manera en la que se ve el mundo; este es un proceso en el que se encauza la percepción del medio y se resignifica desde el reflejo de lo emocional, simbólico e inconsciente del sujeto creador de la obra. La escultura puede ser una forma táctil y sensorial de expresión artística para las personas con discapacidades o en situación de dificultades de aprendizaje, promoviendo la exploración, la creatividad y la comunicación no verbal.

Ayudar a desarrollar habilidades cognitivas como la planificación, la organización espacial y la percepción visual, ayuda a desarrollar habilidades emocionales como la autoexpresión, la paciencia y la exploración de emociones a través del arte tridimensional.

Danza:

Expresión artística donde los cuerpos expresan a través de ritmos y movimientos encausados o no los sentires, necesidades y expresiones del ser humanos desde tiempos lejanos, aun cuando el código de escritura no se había instalado, la danza fue el medio de expresión de historias, rituales y sentires propias del ser humano.

Hoy podemos ver la expresión artística de la danza como medio de comunicación y saberes no solo sociales, culturales, étnicos, sino también como medio favorecedor del aprendizaje, ya que aporta a la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas básicas, puede mejorar la coordinación motora, la conciencia corporal, la expresión emocional y promover la inclusión social, el desarrollo de la coordinación y habilidades perceptivo-motoras, el conocimiento y control corporal. Ayuda a desarrollar habilidades cognitivas como la memoria, la concentración, el seguimiento de instrucciones y la planificación

Como agente cultural la danza promueve la inclusión social en personas con discapacidad al proporcionarles un espacio de expresión artística donde se valoran sus capacidades individuales y se fomenta el trabajo en equipo y la interacción con otros.

Collage:

El collage como técnica artística se popularizó a principios del siglo XX, siendo pioneros artistas como Georges Braque y Pablo Picasso. Surgió como una forma de romper con las convenciones tradicionales del arte y permitir la combinación de diferentes materiales y elementos en una obra. La técnica del collage en el aprendizaje fomenta la creatividad, la imaginación, la resolución de problemas y la capacidad de síntesis al combinar diferentes elementos visuales para representar ideas o conceptos. El collage en arteterapia permite la expresión creativa, la exploración de emociones y la integración de diferentes elementos simbólicos en un formato visual. La técnica del collage en psicopedagogía promueve la

creatividad, la expresión personal y la integración de diferentes modalidades de aprendizaje a través de la representación visual y la participación práctica.

Algunos ejemplos de aplicación del collage en trastornos de aprendizaje podrían ser:

1. Crear un collage que represente las fortalezas y desafíos de un estudiante con dislexia.
2. Utilizar el collage para visualizar estrategias de estudio y organización para estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
3. Elaborar un collage que represente las emociones y pensamientos asociados a la ansiedad en estudiantes con trastorno de ansiedad generalizada.
4. Utilizar el collage como herramienta para explorar y expresar las habilidades e intereses individuales en estudiantes con trastorno del espectro autista.

Escritura creativa:

La escritura creativa es una forma de expresión artística que involucra la creación de textos originales e imaginativos. El uso de esta tiene raíces antiguas, remontándose a la poesía épica de la antigua Grecia y los relatos mitológicos. A lo largo de la historia, escritores y poetas han utilizado la escritura creativa como medio de expresión artística y como forma de explorar ideas, emociones y experiencias personales. En el siglo XX, se desarrollaron talleres y programas educativos específicos para fomentar y enseñar la escritura creativa como una disciplina artística y una herramienta terapéutica. La escritura creativa fomenta la expresión personal, la imaginación y la capacidad de comunicación, lo que contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas, cognitivas y emocionales en el proceso de aprendizaje.

Puede ayudar a las personas con trastornos de aprendizaje al fomentar la expresión personal, la autoconfianza, el desarrollo del pensamiento abstracto y la mejora de las

habilidades lingüísticas y de comunicación. También puede ser una forma efectiva de procesar emociones y trabajar en la resolución de problemas.

Música:

La música ha sido parte de la historia del aprendizaje desde tiempos antiguos, ya que se ha demostrado que estimula el desarrollo cognitivo, emocional y social. Ayuda en la memoria, el razonamiento, la concentración y la expresión creativa, promoviendo así un aprendizaje más completo y enriquecedor. La utilización de la música en terapia psicopedagógica puede ayudar a mejorar la atención, la concentración, la memoria y el procesamiento auditivo de los pacientes. Además, puede promover la expresión emocional, la regulación emocional y el desarrollo de habilidades sociales, brindando un enfoque terapéutico holístico y efectivo.

Algunos ejemplos concretos de técnicas con uso de la música en terapia psicopedagógica podrían ser:

1. Utilizar canciones o melodías para ayudar a memorizar información clave o conceptos difíciles.
2. Crear ritmos o melodías para mejorar la atención y concentración durante las actividades de aprendizaje.
3. Utilizar instrumentos musicales como herramientas de expresión emocional y comunicación no verbal.
4. Incorporar juegos rítmicos y canciones para desarrollar habilidades motoras y coordinación en niños con dificultades psicomotoras.
5. Utilizar música relajante o terapia musical para reducir el estrés y promover la relajación durante las sesiones terapéuticas.

La música puede aportar diversos beneficios a las personas con discapacidad, como estimular la comunicación, mejorar la coordinación motora, promover la expresión emocional, fomentar la interacción social, aumentar la autoestima y potenciar el desarrollo cognitivo y sensorial. Además, puede brindarles una forma de disfrute y expresión creativa.

Teatro:

El teatro ha existido desde la antigüedad y ha sido una forma poderosa de expresión artística y cultural, permitiendo a las personas explorar diferentes perspectivas y emociones. Además, el teatro fomenta habilidades como la comunicación, la creatividad y la empatía, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para el aprendizaje. En el proceso de aprendizaje fomenta la creatividad, la expresión oral y corporal, la colaboración en equipo, el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, así como la mejora de la confianza y la autoestima. También promueve el pensamiento crítico y la comprensión de diferentes perspectivas. El teatro en el proceso de aprendizaje de personas con trastornos de aprendizaje o discapacidad puede proporcionar una forma de expresión creativa, mejorar la comunicación verbal y no verbal, fomentar la interacción social, desarrollar habilidades cognitivas y motoras, fortalecer la confianza y la autoestima, y promover la inclusión y el sentido de pertenencia.

Algunos ejemplos concretos de la utilización del teatro en terapia psicopedagógica podrían ser:

1. Realizar representaciones teatrales de situaciones sociales para mejorar las habilidades de interacción y comunicación de los pacientes.
2. Utilizar técnicas de improvisación teatral para fomentar la creatividad, la expresión emocional y la resolución de problemas.

3. Organizar obras de teatro adaptadas a las capacidades y necesidades individuales de los pacientes, para promover la participación y el desarrollo de habilidades cognitivas y motoras.

4. Utilizar el teatro como una herramienta para trabajar en la autoestima, la confianza y la superación de miedos o inhibiciones.

5. Incorporar juegos de roles teatrales para desarrollar habilidades sociales, como el manejo de conflictos, la empatía y la perspectiva de los demás.

El teatro puede aportar al proceso cognitivo al estimular el pensamiento crítico, la imaginación, la concentración, la memoria, la resolución de problemas y el desarrollo del lenguaje. A través de la interpretación de personajes y la comprensión de guiones, se promueve el desarrollo cognitivo en diversas áreas.

Un ejemplo concreto sería utilizar la técnica de "dramatización de situaciones escolares" en el diagnóstico psicopedagógico de un niño con trastornos del aprendizaje. A través del teatro, se le proporciona al niño un espacio seguro para representar situaciones que le generen dificultades, como presentar un trabajo en clase o participar en actividades grupales. Esto permite al terapeuta observar y analizar las respuestas emocionales, cognitivas y sociales del niño, brindando información valiosa para el diagnóstico y la planificación de intervenciones específicas.

Es así como la aplicación de técnicas de arte terapia dentro del acompañamiento del proceso de aprendizaje, sea en contextos educativos, académicos o en terapia psicopedagógica, facilita y promueve el desarrollo de:

- Habilidades cognitivas: Planificación, organización espacial y percepción visual.
- Habilidades emocionales: Autoexpresión, paciencia y exploración de emociones.

Habilidades motoras: Coordinación motora fina, destreza manual y control del espacio tridimensional.

Propuestas de intervención de técnicas de arte terapia en personas con diagnóstico de dislexia podría incluir actividades como la pintura, la escultura y la danza, enfocadas en desarrollar la autoexpresión, la concentración, las habilidades motoras finas y la conciencia fonológica, en adolescentes podría ser un taller de pintura donde se les anime a expresar sus emociones a través del arte, utilizando técnicas como el collage y la pintura abstracta para fomentar la creatividad y la autoestima, un taller de collage, donde se les anime a crear collages temáticos utilizando recortes de revistas y materiales diversos. Esto promovería la creatividad, la expresión artística, la coordinación motora fina y la capacidad de organizar y estructurar visualmente las imágenes.

En el abordaje terapéutico de personas con diagnósticos relacionados a las dispraxias podría ser un taller donde se les enseñe a modelar con arcilla o materiales moldeables, fomentando la exploración táctil, la coordinación motora y la expresión artística tridimensional. Si los sujetos de aprendizaje se encuentran dentro del espectro autista es interesante a su vez un programa de clases de danza adaptada, donde se utilicen movimientos y ritmos adecuados a las capacidades individuales, fomentando la expresión corporal, la coordinación motora y la interacción social. Un ejemplo específico podría ser una coreografía sencilla con movimientos repetitivos y música rítmica, que permita a los participantes experimentar el flujo del movimiento y desarrollar habilidades motoras y cognitivas a través de la práctica; como así también un taller de pintura sensorial, donde se utilicen diferentes texturas, colores y materiales para estimular los sentidos y fomentar la comunicación no verbal. Esto permitiría a las personas autistas explorar y expresar emociones, mejorar la coordinación motora y la interacción social a través del arte.

bibliografía

- **Fiorini, Héctor Juan.** El psiquismo creador: Teoría y clínica de procesos terciarios. 1ª edición. ciudad autónoma de buenos aires. Editorial: Lugar. (2019).
- **Vitale, Cristina.** Fotos de una búsqueda. Ed. De todos Los Mares. (2016).
- **Sigmund, Freud.** Psicoanálisis del arte. Cuarta reimpresión. Editorial Alianza. (2021)
- **Gabriela Giurlani, Alicia Gorospe.** Arte Inclusivo: arte, cultura, educación y discapacidad. Editorial: Lugar. (2017)
- **Howard Gardner.** La mente no escolarizada: cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas. ("La mente no escolarizada: Cómo piensan los niños y cómo deberían ...") Editorial: Paidós (2016)
- **Howard Gardner.** Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva a la creatividad. Editorial: Paidós. (1997)
- **Eva Marxen.** Diálogos entre arte y terapia: del arte psicótico al desarrollo del arte terapia y sus implicaciones. Editorial: gedisa. (2014)
- **Gerard Wajcman y otros.** Arte y psicoanálisis: el vacío y la representación. Editorial: Brujas. Universidad Nacional de Córdoba. Centro de estudios avanzados. (2014)
- **Oswaldo Fustinoni.** El cerebro y el arte moderno. Editorial: el ateneo (2021)
- **Viktor Lowenfeld.** Desarrollo de la capacidad creadora. Editorial: Kapelusz (1980)
- **Jean- Pierre klein.** Arte terapia, una introducción. Editorial: octaedro. (2006)
- **Elsa Scanio.** Arte terapia: por una clínica en zona de arte. Editorial: Lumen (2004)
- **Farias, Adriana.** (2009). Arte Terapia como posible herramienta en tratamientos psicopedagógicos. *Construção psicopedagógica*