

**UNIVERSITAT
JAUME·I**

Documento de
TRABAJO FINAL DE GRADO
EN MESTRO/A DE EDUCACIÓN PRIMÁRIA
(GMP)

ARTETERAPIA

**Una herramienta de apoyo emocional al
aprendizaje**

Nombre: Sara

Apellidos: Alcarria La Paz

DNI: 20908467-H

Nombre del tutor/a de TFG: Silvia Martínez Gallego

Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Plástica

Universidad Jaime I
Curso académico
2016/2017

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	Pág. 3
RESUMEN	Pág. 4
1. JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA ESCOGIDA	Pág. 5
2. MARCO TEÓRICO	Pág. 6
2.1. ¿Qué es la Arteterapia?	
2.2. Antecedentes históricos	
2.3. ¿Cómo surge la arteterapia en España?	
2.4. Arteterapia en educación	
3. METODOLOGÍA	Pág. 16
3.1. Investigación cualitativa	
4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN	Pág. 17
4.1. Actividades propuestas	
5. CONCLUSIONES	Pág. 22
6. FUENTES DOCUMENTALES	Pág. 23
7. ANEXOS	Pág. 25
7.1. Anexo 1: Entrevista a Helena Sáez	
7.2. Anexo 2: Entrevista a Mabel Ramos	
7.3. Anexo 3: Fichas de las actividades propuestas	

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecer a todos los docentes que forman parte de la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el habernos guiado y acompañado en ésta, nuestra carrera, así mismo agradecer a los tutores de los trabajos de fin de grado, que hagan esta labor posible para todos nosotros, ya que sólo así podemos finalizar con éxito nuestros estudios universitarios que tanto nos han costado, pero sobre todo gracias a mi Tutora Silvia Martínez, por mostrarse siempre en disposición de ayudarme cuando lo he necesitado, por confiar en mi tema escogido y por motivarme para sacarlo adelante.

Y cómo no, a mis padres, por haberme hecho el mayor regalo posible, una carrera universitaria.

RESUMEN

El proyecto que se presenta a continuación pretende presentar la arteterapia como una herramienta necesaria para trabajar el conocimiento interno y a su vez las relaciones sociales; ya que exponemos que las terapias artísticas son una opción eficaz a la hora de potenciar la expresión de las emociones o las habilidades sociales.

En el presente trabajo, se realiza una revisión de fuentes documentales en las que se investigan y estudian las posibilidades que puede ofrecer la arteterapia dentro del campo educativo; para ello me apoyaré en propuestas y experiencias reales y haré una propuesta personal de una serie de actividades concretas dirigidas a un colectivo hipotético con el que trabajar en un futuro profesional dentro de la enseñanza formal.

Lo que se pretende en el trabajo, es divulgar el conocimiento para que cada día se conozca más esta herramienta, por ello, realizo una propuesta de actividades en las que se trabaja con la arteterapia. Así muestro cómo podemos plantear sin mucha dificultad actividades que se lleven a cabo mediante la arteterapia, ya sean para grupos grandes o reducidos, llevadas a un contexto de aula normalizada en un centro ordinario, con el objetivo principal de potenciar las habilidades sociales y comunicativas. El objetivo general es pues, optimizar la experiencia educativa del alumnado facilitando su inclusión en el aula, ya que consideramos que puede ser una herramienta que ayude a conocer el conocimiento interior del alumno a través de la expresión artística.

Palabras clave: Arteterapia; Inclusión; Habilidades sociales; Innovación; Conocimiento interno.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA ESCOGIDA

En España la disciplina de arteterapia como tal, no ha tenido hasta hace relativamente pocos años el reconocimiento que sí ha obtenido en otros países, ya que se sabe que en otros países como Estados Unidos o Inglaterra se ha demostrado que la arteterapia es una herramienta eficaz para la educación.

El arte nos puede ayudar a conocer mejor las emociones, tanto las propias como las de los demás; y ello es un punto a favor para trabajar las habilidades sociales de los alumnos, especialmente cuando el ejercicio de la palabra no basta.

La arteterapia nos puede ayudar a prevenir muchas de las situaciones que ocurren hoy en día en las escuelas, como por ejemplo: falta de expresión, problemas familiares, malas conductas, acoso, etc.

Lo que intentamos es darle a la arteterapia una utilización de herramienta creativa, que ayude a los docentes a resolver los posibles conflictos que puedan tener nuestros alumnos. Ello puede darse, porque cuando un alumno realiza una obra, al mismo tiempo crea y reflexiona, y esto nos ayuda a que ellos poco a poco vayan ampliando el conocimiento que poseen sobre sí mismos, y a su vez de los demás. Además es una herramienta que ayuda a aumentar la autoestima y a disminuir el estrés. Por todo ello la arteterapia es una herramienta útil para poder elaborar recursos que sean cognitivos y emocionales.

A la hora de realizar este trabajo, me he propuesto una serie de objetivos que tengo la intención de cumplir, como son: averiguar cuáles son los conocimientos generales acerca de la arteterapia, ya que es un tema que me parece interesante y útil para la función que desempeñaré como futura docente el día de mañana; comprobar si es una herramienta eficaz en educación, puesto que pretendo buscar una manera de trabajar las habilidades sociales en las aulas; por tanto otro de mis objetivos de este proyecto es generar material educativo para poder trabajar mediante la arteterapia; y por último, aplicar actividades para conseguir finalmente la inclusión entre los compañeros de aula.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. ¿Qué es la arteterapia?

“En tu interior hay un artista del que nada sabes...

Di que sí rápidamente, si lo conoces,

si lo has conocido desde antes que comenzara el mundo.

Jalal Ud-Din Rumi”. (Ballester, 2017).

Según Ramón Ballester:

“Arterapia. La llamo así (no art-terapia, ni arteterapia). No se puede separar «arte» de «terapia»; esta forma de trabajar requiere de la fusión de ambas. Y ¿a qué llamo Arterapia?: Terapia en la que pongo el énfasis en el lenguaje artístico como medio de expresión. Mediante la manipulación, unas veces individual y otras grupal de elementos plásticos, sonoros, espaciales, dramáticos, etc.

La finalidad última de la Arterapia es crear un espacio lúdico de experimentación consciente que sirva para despertar la conciencia. En Arterapia se entrena la atención y la sensibilidad perceptiva, se desarrolla la capacidad creativa, y se amplía y facilita la capacidad de expresión. En Arterapia trabajo con la mecánica del carácter para que éste sirva al crecimiento en lugar de impedirlo o estorbarlo. La persona, utilizando su artista, obtiene recursos para poder utilizar su propio potencial; y prueba que lo que piensa, siente y hace, pueden estar en armonía, es decir que puede hacer lo que realmente quiere hacer. La creación es la manera más auténtica de ejercer el Yo.” (Ballester, 2017).

Como su propio nombre indica, Arteterapia es una terapia basada en la utilización del arte y más concretamente en la utilización de técnicas artísticas, con la intención de acercar los sentimientos inconscientes de la persona a un nivel de conciencia donde puedan ser explorados, aunque dar una definición exacta es un proceso complejo, ya que hay que tener en cuenta diversos matices.

Podemos entender por Arteterapia: “Una combinación entre arte y psicoterapia donde cada una de las partes recibe estímulo de la otra y donde lo más importante es la persona y su propio proceso; el arte es utilizado como forma de comunicación no verbal, como medio de expresión consciente e inconsciente, al reconocer que los pensamientos se expresan con más facilidad en imágenes que con palabras” (Martínez y López, 2004, p.9).

Por otro lado, la Asociación Americana de Arteterapia establece la siguiente definición del término Arteterapia: “Arteterapia proporciona la oportunidad de expresión y comunicación no verbal, por un lado mediante la implicación para solucionar conflictos emocionales como para fomentar la autoconciencia y desarrollo personal. Se trata de utilizar el arte como vehículo para la psicoterapia,

ayudar al individuo a encontrar una relación más confortable entre el mundo interior y exterior” (Fernández, 2003, p.140).

En definitiva, y teniendo en cuenta ambas definiciones, podemos establecer que el Arteterapia es una forma de psicoterapia que utiliza el arte como medio para poder expresarse en aquellos casos en los que la comunicación verbal resulte poco viable.

López y Martínez (2016) citan en su introducción unas palabras de Grillparzer que hacen referencia a esta última afirmación: “La ciencia y el arte se diferencian como un viaje de un paso. El motivo del viaje reside en la meta; el motivo del paso es el camino” (p.13); es decir, en arteterapia, el proceso se impone al resultado final, no hay que confundir el producto, el resultado final, con el proceso.

Como opinaba Picasso: “El puro acto plástico es secundario. Lo que en realidad cuenta es el drama que acompaña ese acto. El momento exacto en que el universo se desmorona y encuentra su destrucción”, es decir, los alumnos en arteterapia deben sentir el proceso creativo, ver el arte como un proceso de destrucción y creación.

A veces el alumnado tiene fantasías de cosas que jamás han sucedido, sino que residen única y exclusivamente en su cabeza. Sin embargo, para ellos son muy reales y ello les puede llevar a comportarse de formas inexplicables, y por tanto estas fantasías imaginarias-reales dan lugar a que en ellos se despierten sentimientos de temor y angustia, por lo que se hace necesario sacarlo a luz para poder tratarlas y acabar con ellas.

Cuando un niño ha sufrido una experiencia traumática, en su gran mayoría suelen esconderlo, bien sea por el hecho de no saber explicarse o porque crea en sí un rol de actitud despreocupada para ocultar dicho hecho traumático, por ello no debemos dejar pasar por alto que tan insatisfactorio es el no hablar del hecho y ocultarlo, como hablar de ello; y digo esto porque para el escolar, la palabra sobre el acto equivale al acto en sí mismo, es decir, es como revivirlo. El desafío consiste pues en cómo poder abordarlo como docente de una manera indirecta sin que ello pueda llevar a agudizar el dolor que en su día la experiencia traumática supuso o que siga suponiendo a día de hoy.

Cuando hablo de experiencias traumáticas me refiero a las de cualquier tipo de índole, es decir, un alumno en edad escolar posee una serie de pensamientos que a menudo a los adultos se nos escapan de las manos, éstos poseen una mente libre, y los problemas que pueden afectarle pueden ser cosas que para nosotros carecerían de importancia, pero a su vez, sin ser conscientes, podrían ser cosas que acarreasen problemas de vital importancia, así como por ejemplo la falta de inclusión en el aula, el abuso sexual, los malos tratos, el bullying, etc. y es debido a ello que los docentes son los primeros interesados en cómo poder examinar, tratar y solucionar dichos hechos.

Por tanto, la arteterapia trata todo lo anterior de un modo muy específico: con cuidado, con el máximo respeto, dejando actuar al sujeto; ya que, el impulso de pintar, de crear plásticamente procede de un encuentro: el encuentro del alumno con la realidad, consigo mismo, con un pasado

o sus posibilidades de futuro. En ese encuentro el alumno busca y a la vez que va encontrando, por ello el arte es siempre una interrogación y una respuesta inacabada. Por ello es también una colaboración basada en la cercanía. A través de la producción de imágenes pueden transferir sus temores al contenido de la obra o a la forma violenta del gesto o de los colores.

“A algunos niños/as se les puede describir como excesivamente verbales (muy hábiles para esconderse detrás de las palabras, y así defenderse de sus sentimientos), otros son menos habladores o más introvertidos y pueden encontrar dificultades en una terapia verbal e interpretativa. Arteterapia ayuda a que expresen lo que sienten y por tanto se comuniquen” (Sánchez, 2011).

Por tanto, los alumnos al crear una imagen, logran establecer un diálogo entre los diferentes elementos que la componen: colores, figuras, etc.

Como bien dice Mª Carmen Sánchez, la pintura es sentimiento licuado (Sánchez, 2011).

Es por todo ello, que la arteterapia ayuda a crear un puente entre lo verbal y lo no verbal, entre el mundo interior y el exterior, entre la fantasía y la realidad.

Para un niño, dibujar significa pararse a pensar (y más si nos encontramos ante un escolar de edad temprana), y la posibilidad de modificar su propio trazo en el dibujo lo estimula a repetir esas experiencias una y otra vez.

Cuando un alumno dibuja de manera espontánea, no lo está viviendo como una actividad mecánica, sino todo lo contrario, para él se convierte en una manifestación de ideas, imágenes, sueños que tiene en la cabeza, (ya sean positivos o negativos) y ello le ayuda a transmitir, expresar libremente y por tanto sin ser totalmente conscientes, de comunicarse con el medio.

Por todo ello, a través de un dibujo es eficaz exteriorizar y se le debe dar la importancia que se merece en las escuelas.

“Durante la ejecución de un dibujo, las reacciones del mal humor, tristeza, alegría o cólera pueden ser muy significativas de las relaciones del sujeto con el personaje o la escena que está representando” (Corman, 1967, p.22). Traslada su estado anímico al papel sin darse cuenta.

Cuando un niño se acerca al arte y en concreto al dibujo, lo primero que se observa es un aumento en su percepción subjetiva de bienestar; ello nos hace pensar sobre el poder del acto del dibujar como bien he explicado antes, además de su poderosa influencia emocional.

De cualquier manera, “no se trata sólo de lo que se ha representado, sino de la forma en que se ha hecho y de cómo se describe lo que se ha representado” (Dalley, 1987, en Duran, 2005).

2.2. Antecedentes históricos

No es hasta el año 1944, cuando el concepto de Arteterapia se consolida, ya que Margaret Naumburg propuso teorías relativas al uso terapéutico que se daba de la expresión plástica. Según opinaba Naumburg, “el arte era como una forma de expresión básica en la educación y por tanto en el tratamiento de la psicoterapia” (Fernández, 2003, p.137).

En 1915, Naumburg había fundado su propia escuela, llamada Walden School, situada en la ciudad de Nueva York, donde “puso en práctica su convicción de que el desarrollo emocional de los niños, criados a través de estímulos de expresión creativa espontánea, motiva el mismo aprendizaje” (Fernández, 2003, p.137).

Más tarde, en 1920, Florence Cane intervino en la escuela Walden, donde ejerció como docente de arte y realizó una dura crítica sobre las estrategias que se llevaban a cabo en dicho centro, para ella coartaban la libertad de expresión. Es por eso, que se propuso como objetivo que su alumnado alcanzase la liberación.

Tal como indica Martínez y López (2004), no fue hasta el año 1980, cuando se produjo un gran avance en el reconocimiento del concepto de arteterapia como disciplina, existiendo actualmente numerosos profesionales trabajando en centros, escuelas, hospitales, clínicas de salud mental, entre otros (Martínez y López, 2004).

Se sabe que se introdujo en los Estados Unidos por vez primera durante la década de los 70, mientras que en el Reino Unido lo hizo en la década de los 80. Actualmente la Arteterapia se ha introducido en la enseñanza de forma regulada en países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Israel y Reino Unido. Aplicada en el marco escolar, la arteterapia se aplica como una herramienta de apoyo emocional al aprendizaje.

Como bien se sabe, las dificultades emocionales afectan al proceso de aprendizaje y al rendimiento escolar, independientemente de la capacidad intelectual del alumno. “Allí donde la arteterapia se ha establecido en las escuelas, se ha podido ver como beneficia a aquellos niños que tienen dificultades emocionales o de comportamiento y cuyas necesidades especiales no se pueden tratar en el aula” (Dalley, 1990, en Duran, 2005).

Por otra parte Moriya (2000), en su estudio sobre la aplicación en las escuelas de Israel, enfatiza la capacidad de la arteterapia para reforzar, rehabilitar y posibilitar el crecimiento, de manera que el alumno pueda adaptarse mejor al funcionamiento escolar (Moriya, 2000, en Duran, 2005). La arteterapia en las escuelas posibilita un espacio para explorar el mundo interno y los conflictos afectivos, y donde se pueden expresar las emociones negativas, en un marco de contención y de confianza en el terapeuta. Es importante que esto tenga lugar en el entorno habitual del niño, como parte de su proceso educativo y no como una experiencia aislada. (Cseri, 2002, en Duran, 2005).

La introducción de la herramienta de arteterapia en las escuelas surge por la necesidad de cubrir una demanda de atención especial, que a menudo supera la capacidad y la formación del profesorado para atenderla completamente. Como señala Winnicott: “Lo que genera problemas a los profesores no es tanto la variedad de las capacidades intelectuales de sus alumnos como la variedad de necesidades emocionales” (Winnicott, 1964, en Duran, 2005).

En el marco escolar, el arteterapia permite tratar una gran variedad de problemas que afectan a los estudiantes y que interfieren en su rendimiento escolar y en sus relaciones con los compañeros y el profesorado. Su eficacia se ha probado en múltiples trastornos, en especial en los casos en los que hay dificultades de expresión verbal. Se pueden tratar problemas de conducta y de aprendizaje, que muchas veces tienen su raíz en dificultades emocionales. Otras indicaciones son las dificultades de adaptación en alumnos inmigrantes, crisis de la adolescencia, problemas de autoestima baja, depresiones, dificultades para relacionarse, timidez, hiperactividad, trastornos alimentarios, abuso de sustancias y conflictos en el entorno familiar.

2.3. ¿Cómo surge la arteterapia en España?

El Arteterapia surge en España de manera diferente a como hemos visto que aparece en otros países, donde comenzaron a realizarse movimientos de intervención arteterapéutica para, más tarde, establecer criterios para su formación. En cambio, en España surge el Arteterapia a finales de 1990, como cuenta López (2000), a través de la incorporación al ámbito académico universitario por medio de cursos de postgrado y actividades de formación complementaria (López, 2000).

Según Mireia Bassols (2006), en España se han ido desarrollando unas bases teóricas sólidas, sobre las que se afirma la práctica y que todos los profesionales del Arteterapia reconocen y siguen ampliando (Bassols, 2006).

Hernández-Merino (2000) señala que en España el arte psicopatológico ha sido tratado siempre desde el ámbito clínico más que como una forma de expresar la enfermedad o una psicoterapia artística (Hernández-Merino, 2000). Añade, también, que los artistas de vanguardia españoles tampoco mostraron interés por realizar colecciones sobre expresiones plásticas realizadas por enfermos mentales y no es hasta los años 60 cuando en el hospital psiquiátrico de Ciempozuelos en la Comunidad de Madrid aparecen iniciativas de expresiones gráficas para enfermos.

Desde el ámbito clínico, en el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de Barcelona entre los años 50 y 80 comienzan a utilizarse psicoterapias artísticas que terminan conformando un servicio de terapia ocupacional. Según Hernández-Merino (2000), desde los años 70 las psicoterapias y terapias de grupo han desplazado en España las terapias artísticas hacia las terapias ocupacionales. La arteterapia, se ha llevado a cabo en diferentes hospitales, como son: los Servicios de Salud Mental de la Diputación Provincial de Valencia, el Hospital Infantil Universitario

del Niño Jesús en Madrid o los talleres de Arteterapia realizados en 1997 con niños palestinos por la Asociación Cauca. Aunque a pesar de esto, durante la época de los 80 y 90 resulta complicado encontrar referencias bibliográficas sobre Arteterapia ya que todas las publicaciones realizadas acerca de este campo se identificaban con terapias ocupacionales (Hernández-Merino, 2000).

Por todas las razones nombradas antes, en España el punto de referencia de la aparición de la arteterapia es la implantación de los primeros estudios universitarios en Arteterapia con el máster de *Arteterapia, aplicaciones psicoterapéuticas de la práctica artística* ofertado por la Universidad de Bellas Artes de Barcelona en el año 1999. El diseño de este máster fue pensado por los arteterapeutas Joaquim Catalá y Carles Ramos, y por José María Barragán, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y orientado por varias corrientes como son la Teoría del Arteterapia, Teoría y Crítica del Arte Contemporáneo, la Escuela de Relación de Objetos e Independiente Británica y el Grupo de Análisis y Psicoterapia Existencialista.

También en el año 1999 se instaura la Formación en Arteterapia de la Asociación para la Expresión y la Comunicación (AEC) dirigido por Mireia Bassols y Nilda Estrella y orientado en la metodología de Jean-Pierre Klein y el Instituto Nacional de Expresión, Creación, Arte y Terapia de París (INECAT). Esta formación se convierte en un máster universitario mediante la colaboración de la Universidad de Vic y de la Escola d'Expressió i Psicomotricitat Carme Aymerich.

Tras estos primeros estudios formales comienzan a aparecer otros estudios de postgrado como los másteres universitarios en Madrid, Girona y Murcia. En el año 2001 comienza, desde el departamento de didáctica de la expresión plástica, el Máster Universitario en Arteterapia de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, el cual se continúa cursando en la actualidad. Además en Murcia se empieza a estudiar en el año 2004 con el nombre de *Máster Universitario en Arteterapia y Mediación Plástica* impartido en la escuela universitaria de prácticas psicológicas de la universidad de Murcia y Mancomunidad de Valle de Ricote.

Además de todo esto, también varias universidades y numerosos centros privados han ofertado cursos de formación complementaria para estudiantes y profesionales de la enseñanza y la psicoterapia. A partir de 1999, el centro de estudios Metáfora y la Universidad de Barcelona establecen unos acuerdos con centros colectivos diversos. Estos acuerdos permiten a los alumnos desarrollar proyectos de intervención, supervisada regularmente por un equipo de ocho arteterapeutas y psicoterapeutas en Arteterapia.

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

AFIA (Asociación Profesional Foro Iberoamericana de Arteterapia) y la Federación de Asociaciones Profesionales de Arteterapia.

En cuanto al ámbito de investigación, podemos decir que Elvira Gutiérrez realiza la primera tesis doctoral sobre Arteterapia en España en 1999 llamada *Arteterapia con orientación gestáltica*. Después de ella, en el año 2000, podemos encontrar otras dos tesis, la primera llamada Expresión Artística y Terapia. Talleres de expresión plástica para pacientes psiquiátricos en un hospital de día realizada por Carmen Alcalde Spirito en la Universidad Complutense de Madrid, y la otra titulada “De la pintura psicopatológica al arte como terapia en España” escrita por Ana Hernández Merino (1917-1986) y defendida en la Universidad Politécnica de Valencia.

Muchos de los artículos que podemos encontrar escritos sobre la arteterapia nacen, también, de numerosos congresos, jornadas profesionales o conferencias realizadas en diversos lugares del país (Madrid, Cataluña, Huelva, Salamanca, Valencia, etc.)

2.4. Arteterapia en educación

Se cree que el arte por los efectos que produce en el artista siempre ha estado vinculado con la terapia, pero lo que sí se sabe seguro, es que la arteterapia ha estado relacionada desde el primer momento con la enseñanza artística.

Por ello, en la escuela, es donde nos debemos parar, para poder hacer una distinción entre el concepto de la arteterapia y la didáctica de la expresión artística. La educación artística tiene un enfoque más interdisciplinar, es decir, que ya no comprende únicamente la enseñanza de técnicas artísticas, la comprensión del arte o del conocimiento del desarrollo evolutivo del dibujo o la pintura, sino que se relaciona cada vez más con otras áreas de conocimiento como la educación ambiental, la educación intercultural o la educación no sexista. El docente debe conseguir que el alumno reconozca y acepte sus limitaciones y para ello el alumno debe utilizar su propio lenguaje artístico, que está directamente relacionado con la enseñanza artística que ha recibido, pero que al mismo tiempo tiene matices propios y personales. Esta es la relación que existe entre la enseñanza artística y la arteterapia, la segunda se sirve de la primera pero siempre aportando, en cada caso, un matiz de libertad expresiva que cada persona posee.

En el sistema educativo el arte proporciona herramientas que permiten llevar a cabo una educación integral en la escuela, ya que ayuda a desarrollar y valorar las relaciones interpersonales, el bienestar personal, la autoestima, la comunicación y el autoconocimiento, tal y como se explica más arriba.

La inteligencia creativa es uno de los aspectos del razonamiento que van a procurar al alumnado y más tarde al docente una mayor capacidad para la resolución de problemas, ya que el dibujo puede ayudar a aumentar la capacidad intelectual, la tranquilidad, la concentración y el bienestar necesario para realizar con mayor posibilidad de éxito el proceso de enseñanza desde un estado emocionalmente más positivo. Lo que genera problemas a los docentes no es tanto la variabilidad de las capacidades intelectuales del alumnado como su variabilidad de necesidades emocionales.

El reconocimiento de las dificultades emocionales en las escuelas es esencial para poder prevenir trastornos sociales en el futuro. Por todo ello la expresión artística es de gran valor para los niños, para la expresión de sus sentimientos y emociones.

El Ministerio de Educación y Ciencia considera que un objetivo prioritario es conseguir una formación integral del alumnado que les permita actuar autónomamente y tomar las decisiones necesarias para establecer unos hábitos de vida; trabajo global que debe ser asumido por la institución educativa y que se justifica por la finalidad última y prioritaria del proceso educativo: el desarrollo de personas autónomas y equilibradas desde el punto de vista intelectual, afectivo y social.

En la medida que la educación obligatoria es un derecho de todos, resulta obligado hacer todo lo posible para que todos aprendan y progresen y, por tanto, se trata de buscar y agotar todas las vías, métodos y medios de enseñanza que les permitan aprender y alcanzar los objetivos educativos.

Mª Dolores Callejón Chinchilla e Isabel Mª Granados Conejo en un artículo escrito para Escuela Abierta en 2003, plantearon que si estamos ante una situación complicada o compleja y existe una necesidad de cambio en la escuela, en respuesta a estos retos se debe proponer que la expresión artística y el proceso creativo sean un recurso de intervención y prevención terapéutica comúnmente usados (Callejón y Granados, 2003). Sin embargo Beltrán (2003) propone que igual que las empresas han tenido que reestructurarse, la educación debería plantearse desde el comienzo qué significa educar, cuál es el papel del docente, el papel del alumnado, el significado de los contenidos y, sobre todo, la nueva configuración del contexto escolar (Beltrán, 2003).

Por otro lado, mediante una de las entrevistas que he realizado a Helena Sáez, Licenciada en Bellas Artes, Arteterapeuta, y Profesora Asociada de la Universidad de Valencia, he podido conocer el llamado "Ciclo gestáltico" ya que ella comenta que trabaja la arteterapia a través de la llamada Terapia Gestalt.

Tal como indica César Vásquez Olcese, el Enfoque Gestáltico, es un enfoque holístico, es decir, que percibe a los objetos, y en especial a los seres vivos, como totalidades. En Gestalt se dice que el todo es más que la suma de las partes. Todo existe y adquiere un significado en el interior de un contexto específico, nada existe por sí solo, aislado. Es esencialmente una forma de vivir la vida con los pies bien puestos en la tierra. No pretende encaminar al individuo por el camino de lo esotérico o de la iluminación. Es un modo de llegar a estar en este mundo en plena forma, libre y abierto, aceptando y responsabilizándonos por lo que somos, sin usar más recursos que apreciar lo obvio, lo que es.

Al tratarse de un estilo de vida es más adecuado denominarlo "enfoque", que es un término más amplio, en lugar de "terapia", que restringe sus posibilidades de aplicación a lo clínico (Vásquez, 2017).

Lo que se trabaja en las sesiones de arteterapia Gestalt es:

- Recordar la importancia del aquí y ahora, como potencial para darse cuenta de la posibilidad de cambiar los bloqueos que afectan directamente a la experiencia del ahora.
- Reconocer las proyecciones en el material artístico creado, desde un abordaje emocional seguro con apoyo del terapeuta Gestalt.
- Atención al niño interior en los "asuntos inconclusos".
- Utilizar otro lenguaje de expresión de las emociones, y/o comunicación, además del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje simbólico, creado a través del uso de herramientas de arte como puede ser a través de la pintura, escultura, danza, poesía, etc. (Starak y Garcia, 2017).

El objetivo de la Terapia Gestalt, es favorecer el "Darse cuenta" del individuo. Hacer consciente lo inconsciente, tomando así la responsabilidad y pudiendo promover cambios en el Aquí y ahora utilizando diferentes herramientas procedentes del mundo artístico.

Por otro lado, en otra de las entrevistas que he realizado a Mabel Ramos, Licenciada en Bellas Artes y Profesora de la Academia Escaire de Castellón, he conocido la figura del psicólogo Luis Rojas Marcos, el cual opina que "colorear nos reconforta, nos da sosiego, nos hace gozar y nos libera de las presiones cotidianas. Aunque pintar no elimine todos los problemas, nos alivia del estrés que nos abrumba".

Por un lado, he podido observar cuáles son las impresiones que tiene una persona como es Helena Sáez con respecto a la arteterapia ya que trabaja con ella, y por otro lado cuál es el concepto que tiene una docente de enseñanza no formal, como es Mabel Ramos sobre la arteterapia, la cual se basa en cómo define la arteterapia el psicólogo Luís Rojas Marcos.

Ver entrevistas en (Anexos 1 y 2).

3. METODOLOGÍA

A la hora de realizar este trabajo, me he basado en una investigación bibliográfica acerca de qué era la Arteterapia, tras ello, he enfocado el trabajo realizando una investigación cualitativa, ya que lo que he buscado es reunir la información sobre los conocimientos y vivencias que han ido adquiriendo otras personas a lo largo de los años, por lo que están bastante familiarizadas éste concepto.

La información de este trabajo se ha ido obtenido a través de diversas fuentes documentales, ya que la información proviene de entrevistas, documentos escritos y artículos publicados obtenidos en internet.

Lo primero que quiero dejar claro es cuándo y cómo se puede aplicar la arteterapia en los centros escolares; el marco escolar señala que la arteterapia permite tratar diversos problemas que afectan directamente a los escolares y que por tanto interfieren en su rendimiento escolar y en sus relaciones con los compañeros y cómo no del profesorado.

La eficacia de la arteterapia ha sido probada en múltiples trastornos, en especial en los casos en los hay dificultad de expresión verbal; se debe remarca que a través de ella se pueden tratar problemas de conducta y de aprendizaje, los cuales muchas veces tienen su raíz en las dificultades emocionales. Otras indicaciones son como la crisis de la adolescencia, problemas de autoestima baja, depresiones, dificultades para relacionarse, timidez, hiperactividad, trastornos alimentarios, conductas dependientes, conflictos en el entorno familiar, bullying, abuso de sustancias, etc.

Dentro del contexto educativo, la arteterapia se puede utilizar realizando tanto sesiones individuales como grupales. Las sesiones suelen ser de 45 minutos para que coincida con la duración del resto de las clases del alumnado.

La frecuencia suele ser de una sesión semanal, en casos necesarios se puede ampliar a dos o más sesiones por semana o bien a ampliar los 45 minutos a 1 hora (según el caso). A su vez, las sesiones pueden tener lugar dentro del horario lectivo o ser consideradas como una actividad extraescolar, dependiendo de la disponibilidad de las personas implicadas (el alumno, el profesorado y las familias (en caso necesario)).

Es importante que en todo momento se mantenga una relación con los padres, el intercambio de información siempre es positivo, tanto informar a los padres de la actividad, solicitar su permiso e intercambiar información relevante. Esto ayudará a comprender mejor el desarrollo emocional del niño y cómo ello influye en su actitud, en sus estudios y en sus relaciones. Se informa sobre el progreso de la terapia siempre desde una ética profesional de confidencialidad, pues siempre se ha de proteger el derecho a la intimidad del niño.

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Planteamos una situación hipotética, en la que nos enfrentamos como docentes a un aula que tiene un ratio de veinticuatro alumnos, entre los cuales, observamos la necesidad de mejorar las relaciones sociales.

Por ello, a continuación propongo una recopilación de diferentes actividades que podrían realizarse en un aula de Educación Primaria pero, también, podrían hacerse para trabajar con pequeños grupos si así pudiéramos mejorar el clima del trabajo del alumnado. Lo que se busca es fomentar el contacto social y las relaciones entre los alumnos, fomentar el trabajo no dirigido y la libertad de expresión artística, al mismo tiempo que potenciar la creatividad de los alumnos.

Vemos como algunos de los aspectos trabajados en la arteterapia pueden utilizarse en la escuela para trabajar posibles desequilibrios sociales y no deben quedar para uso único de ámbito extraescolar, sino que se pueden incorporar en la práctica docente sin tener que alejarlos del área de expresión artística.

Las diferentes actividades que se presentan a continuación están basadas en el trabajo de la arteterapia desde una perspectiva cognitiva para lograr la identificación y expresión de emociones, mediante técnicas gráfico-plásticas y narrativas. Las actividades están basadas de acuerdo con la identificación y agrupación teórico-práctica del arteterapia en tres tipologías detectadas: arteterapia como camino de búsqueda y expresión personal, como expresión de emociones, y muy importante, como medio de inclusión social.

Se le da importancia a ello porque la expresión personal a través del arte mejora la comunicación interpersonal y al mismo tiempo, el trabajo en grupo supone un adelanto para la socialización del alumno.

Las actividades están pensadas para alumnos del último ciclo de Educación Primaria, ya que, después de haber trabajado con diferentes niveles educativos durante mi estancia en prácticas, pienso que este nivel es en el que el alumnado está más preparado socioemocionalmente para trabajar con sus sentimientos y emociones.

4.1. ACTIVIDADES PROPUESTAS:

(Las actividades se encuentran completas en Anexos)

1ª Actividad: “Hay un mundo en mi”

Objetivos:

1. Sensibilizar al alumnado.
2. Identificar las emociones.
3. Reflexionar sobre la expresión plástica.

Desarrollo:

Antes de comenzar la actividad realizaremos una dinámica para que los alumnos entren en situación, la llamaremos “Si observas ves”, en la que escogeremos a uno de los alumnos al azar y le contaremos una situación ficticia por la que está pasando, como consecuencia el alumno deberá expresar qué es lo que siente sin decírselo a los demás, el resto deberá ir haciendo preguntas para averiguar cuál es la situación por la que está pasando.

Cuando esta dinámica haya acabado, comenzaremos la actividad “Hay un mundo en mi”; esta actividad tendrá tres partes. Una primera parte donde los alumnos cerrarán los ojos y reflexionarán sobre qué les gusta hacer. La segunda parte será la continuación de la reflexión anterior, pero ahora pensando en cómo creen que son. La tercera parte será ya la de expresión plástica, usando los materiales que consideren oportunos deberán crear una imagen que les represente, en la que ellos se sientan identificados y después compartir con el resto del grupo el proceso creativo que han llevado a cabo y el porqué de esa interpretación.

El resto del grupo podrá aportar sugerencias o comentarios tanto de la obra como de la imagen que ellos tienen de sus compañeros, para ayudarse así mutuamente a entender qué piensan de sí mismos y de los demás.

2ª Actividad: “Interpreto lo que veo”

Objetivos:

1. Interpretar las formas generadas por otro.
2. Aprender a trabajar con el compañero.

Desarrollo:

En esta actividad, propongo hacer uso de las nuevas tecnologías, proyectando un video donde haya niños expresando libremente diferentes emociones con mímica. Posteriormente, se pedirá a los alumnos que en un papelito escriban el número del niño del vídeo con la emoción que más les haya

impactado, después se les dirá por orden de número que se vayan sentando en el suelo creando una forma de círculo; en medio de éste irán dejando los papelitos de manera que se irán creando pequeños boques; una vez los tengamos todos iremos preguntando según los bloques de números que tengamos “qué quería ese niño expresar con ello”, una vez hayan hablado todos, comenzarán a representar dichas emociones con expresiones faciales, las cuales pasarán a ser grabadas por el profesor, de ésta manera los alumnos mostrarán interés y atención. (Estas imágenes no saldrán del aula, serán usadas únicamente como material educativo). Posteriormente el docente abrirá la carpeta del vídeo en el ordenador y pasará a la proyección de éste.

Con esta actividad se espera que los alumnos observen y se fijen tanto en su cara y en la emoción que ésta expresa y en la de sus compañeros, esto causará momento de risas o incluso en algunos casos inhibición en algunos alumnos, pero nos permitirá crear un clima de aula con carácter positivo, y les ayudará a conocerse mejor y a conocer mejor a los demás.

3ª Actividad: “Ritmo y emoción”

Objetivos:

1. Describir de forma verbal las sensaciones y las observaciones.
2. Experimentar las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con intencionalidad.

Desarrollo:

Para realizar esta actividad cada alumno deberá estar en completo silencio y plasmar en el papel con las técnicas que prefiera (pinturillas, acuarelas, rotuladores...) las sensaciones que le produce la música que esté sonando en ese momento. Esta deberá realizarse en un espacio amplio, ya sea agrupando las mesas o apartándolas para poder trabajar en el suelo. Se podrá repetir cuantas veces se quiera o se necesite ya que utilizando diferentes estilos o ritmos de música podremos obtener diversas manifestaciones artísticas. Una vez terminada la sesión de expresión plástica, se propondrán los intercambios de comentarios y las valoraciones.

Esta actividad nos permitirá fijarnos en las diferencias y similitudes entre las diversas interpretaciones grupales. Por tanto, los alumnos no sólo deberán expresar su intención comunicativa en su obra, sino que también deberán saber interpretar la de sus compañeros.

4ª Actividad: “El espacio”

Objetivos:

1. Despertar la imaginación.
2. Expresar gráficamente las iconografías mentales que imagine cada uno.

Desarrollo:

Se les pedirá a los alumnos que traigan una imagen de una revista o periódico y posteriormente, en la clase cada alumno la pegará en su hoja. El objetivo es que a partir de esa imagen, sin tenerlo previamente preparado, los alumnos imaginen el contexto físico alrededor de la imagen y lo representen. Después mostraremos las imágenes, creando una pequeña galería, y cada uno explicará por qué ha realizado ese dibujo y a qué lugar se ha transportado para dibujar el entorno.

Es importante recalcarles que no deben quedarse con el significado de la imagen, sino que ésta puede tener un significado irreal.

Por otro lado podríamos plantear la actividad al revés, aconsejable para un grupo de alumnos más reducido, ya que requiere la atención del profesor; con ello me refiero a que el docente les ha de dar un entorno y ellos con la imagen que han traído, deberán pensar cómo situarla; como he dicho el significado de esta obra puede ser irreal.

5ª Actividad: “El espejo de colores”

Objetivos:

1. Relacionar el movimiento de la pintura con el movimiento corporal.
2. Interpretar el resultado y buscarle relación con uno mismo.

Desarrollo:

Previa a la siguiente actividad, deberemos recordar el concepto de espejo a nuestros alumnos, para ello realizaremos una pequeña dinámica que llamaremos “El espejo y yo”, para esta dinámica será necesario colocar a los alumnos en parejas, uno enfrente de otro, y el profesor dictará las siguientes instrucciones, levantamos todos el brazo derecho; los alumnos se darán cuenta de que ambos han levantado su brazo derecho pero ven el brazo contrario de su compañero. Una vez se haya reflexionado el porqué de ello, el profesor dirá que muevan otra extremidad, pero ahora uno de ellos deberá ser espejo, de esta manera recordarán cómo es ser la imagen que refleja al otro. Posteriormente podremos comenzar ya la actividad de “El espejo de colores”, esta actividad está basada en la pintura de acción. Para realizarla colocaremos a los alumnos en parejas, unos serán las letras A y otros las B. Colocaremos un mural de papel continuo blanco en la pared. A continuación, se colocaran en frente del papel en dos filas, de manera que se miren. Comenzarán

los A realizando una serie de movimientos con los brazos a sus compañeros (B); estos tendrán las manos manchadas de pintura, por lo que, deberán recordar el movimiento del A, girarse y trazarlo en el papel.

En todo momento estaremos ayudando, ya que hay que tener en cuenta que puede ser una actividad a la vez que bonita algo alterada. Para evitar mancharnos siempre podemos usar bolsas de basura a modo babero mientras dure la actividad.

Estas propuestas de actividades, son susceptibles de modificar teniendo en cuenta tanto los recursos materiales como los recursos humanos que tengamos en el centro.

5. CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo, he podido observar los diferentes usos que se le da a la arteterapia, he de decir que en la mayoría de las fuentes documentales se suelen seguir criterios terapéuticos con respecto a la arteterapia.

En cuanto a su aplicación en el contexto educativo, pienso que favorece el autoconocimiento ya que, los alumnos no solo profundizan en sus sentimientos y emociones, sino que logran el objetivo que los docentes buscamos, que exterioricen.

Por otra parte, se habla poco del refuerzo de tipo familiar, y ello me da qué pensar, ya que éste ámbito de actuación es muy importante en el trabajo del docente dentro un centro escolar, debido a que en determinados casos, el trabajo con las familias es fundamental y hacerlo desde el trabajo con la herramienta artística, podría ser efectivo y de carácter positivo, tanto para el alumno como para su relación con su propia familia.

He podido conocer cómo se trabaja con la arteterapia en países que han demostrado ser pioneros en este ámbito como son: Estados Unidos e Inglaterra. La integración al currículo de terapias creativas favorece no solo la creatividad del alumno, sino también su relación con el centro escolar, con la familia, con su manera de expresarse, etc.

Creo haber conseguido positivamente los objetivos expresados inicialmente en la justificación de la temática escogida, ya que he averiguado qué es la arteterapia, si es o no aplicable a la educación, lo cual he visto que sí, por lo que he generado mis propias actividades de intervención con las que tenía el objetivo de lograr la inclusión en el aula fomentando la habilidad social.

En resumen, en la actualidad es notable que los centros educativos necesitan un cambio, un giro en la manera de enfocar las clases con respecto a las aulas, porque no todo son los libros sino que debemos saber cuándo hay una necesidad de cambio y aprender como docentes a adaptarnos a ella, sobretodo ahora, en una época en la que lo niños cada vez más solo saben relacionarse con las nuevas tecnologías y sus horizontes son mucho más amplios que hace unos años atrás; es por todo ello que veo positiva la herramienta artística y arteterapia como para fomentar las relaciones sociales, la comprensión, la inclusión y la exteriorización de las emociones.

Pero para llevar a cabo este cambio, se necesita no negarse al uso de herramientas como en este caso es la arteterapia, que puede ayudar positivamente al desarrollo expresivo y emocional del alumnado. La expresión artística, debería ser utilizada como una herramienta y un recurso de atención y prevención temprana.

Como docentes debemos dar importancia a la puesta en marcha de una enseñanza que sea efectiva, siendo más respetuosa con el desarrollo intelectual y emocional del alumno.

6. FUENTES DOCUMENTALES

Ballester, R. (2017) Arteterapia. Recuperado el 26 de Junio de 2017 desde: <http://www.concienciasinfronteras.com/PAGINAS/CONCIENCIA/arteterapia.html>

Bassols, M. (2006). El arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, 1, 19-25.

Beltrán Llera, J. A. (2003). De la Pedagogía de la Memoria a la Pedagogía de la Imaginación. Fundación Encuentro. La novedad Pedagógica de Internet. Madrid: Educared.

Callejón, M. D. y Granados I. M. (2003) Creatividad, expresión y arte: Terapia para una educación del siglo XXI: Un recurso para la integración. Escuela abierta, 6, 129-147.

Corman, L. (1967). El test del dibujo de la familia. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz.

Duran, M. (2005) Arteterapia en la Educación Escolar. Congreso de Educación en las Artes Visuales, Terrassa. Recuperado el 20 de Junio de 2017 desde: <https://www.arteterapia-artnexus.org/2013/05/31/arteterapia-en-la-educaci%C3%B3n-escolar/>

El Taller de la EAM: <https://youtu.be/3LyDtInKNRQ>

Fernández, I. (2003) Creatividad, arte terapia y autismo: Un acercamiento a la actividad Plástica como proceso creativo en niños autistas. Arte, individuo y sociedad, 15, 135-152.

Helena Sáez "Los tres amores de Claudio Naranjo: Eros, Agape y Filia" <https://youtu.be/MisJ8YFmpvc>

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

López Fernández, M. y Martínez Díez, N (2016) Arteterapia: Conocimiento interior a través de la expresión artística. Madrid: Editorial Tutor S.A.

López-Martínez, M. D. (2000). Arteterapia. Concepto y evolución histórica. Murcia: DM.

Martínez, N. y López, M. (Coords.) (2004). Arteterapia y educación. Madrid: Consejería de Educación.

Martínez, S y Bernabé, M. (2013). Arte y Música. Propuestas de intervención terapéutica en alumnado con problemas sociales. Congreso internacional de intervención psicosocial arte social y arteterapia. Valencia.

Peña, C. (2015) Arteterapia en educación. Métodos y posibilidades de actuación. Universidad de Valladolid.

Ramon Ballester: <https://youtu.be/gKHLfKpKoP0>

Sánchez, M. C. (2011) Creatividad, arte y arte terapia. Una herramienta eficaz en la escuela. Clave XXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 5, 1-22.

Starak, Y. y Garcia, G. (2017) Arteterapia Gestalt. Recuperado el 29 de Junio de 2017 desde: <http://www.arteterapiagestalt.es/arteterapia-gestalt/>

Vásquez, C. (2017) Arteterapia Gestalt. Recuperado el 29 de Junio de 2017 desde: <http://www.arteterapiagestalt.es/arteterapia-gestalt/>

7. ANEXOS

7.1. ANEXO 1: Entrevista a Helena Sáez

Yo: Lo primero, muchas gracias por participar en esta pequeña investigación. Te presento las siguientes preguntas, agradecería que pudieses contestarme a todas las que pudieses.

Yo: Tu campo de actuación es el Arteterapia. ¿Qué es para ti Arteterapia?

Helena: El término es muy amplio, en educación recibe el nombre de mediación artística, a no ser que se creara la figura del arteterapeuta dentro de la escuela, en ese caso sería arteterapia, y considero que sólo puede realizar este trabajo una persona que esté formada en este campo.

Definición de Ramon Ballester:

ARTERAPIA

“En tu interior hay un artista del que nada sabes...

Di que sí rápidamente, si lo conoces,

si lo has conocido desde antes que comenzara el mundo”.

Jalal Ud-Din Rumi.

Según Ramón Ballester: “Arterapia. La llamo así (no art-terapia, ni arteterapia). No se puede separar «arte» de «terapia»; esta forma de trabajar requiere de la fusión de ambas. Y a qué llamo Arterapia?: Terapia en la que pongo el énfasis en el lenguaje artístico como medio de expresión. Mediante la manipulación, unas veces individual y otras grupal de elementos plásticos, sonoros, espaciales, dramáticos, etc.

La finalidad última de la Arterapia es crear un espacio lúdico de experimentación consciente que sirva para despertar la conciencia. En Arterapia se entrena la atención y la sensibilidad perceptiva, se desarrolla la capacidad creativa, y se amplía y facilita la capacidad de expresión. En Arterapia trabajo con la mecánica del carácter para que éste sirva al crecimiento en lugar de impedirlo o estorbarlo. La persona, utilizando su artista, obtiene recursos para poder utilizar su propio potencial; y prueba que lo que piensa, siente y hace, pueden estar en armonía, es decir que puede hacer lo que realmente quiere hacer. La creación es la manera más auténtica de ejercer el Yo.”

Yo: ¿Por qué te decidiste a trabajar el Arteterapia?

Helena: Es mi campo de interés, siempre lo ha sido, mostré interés en 1ero de Bellas Artes, al finalizar los estudios, cursé 4 años de máster en Barcelona. Siento que es mi profesión, me hace feliz y me siento realizada desarrollando este trabajo. En la actualidad siento que soy buena profesional en mi campo y estoy agradecida de poder dedicarme a ello.

Yo: ¿Con qué tipo de pacientes trabajas o si das clases, qué sueles remarcar en ellas?

Helena: Trabajo impartiendo docencia en másteres de arteterapia y de mediación artística. También tengo consulta individual con pacientes.

Yo: ¿Tienes preferencia o interés en alguna patología específica para poder trabajar con unos u otros grupos?

Helena: Tengo interés en la disciplina en sí, en el proceso creativo consciente y en las personas. Tengo interés en el trabajo de acompañamiento respetuoso. La persona no es la patología, me interesa la persona y su vivencia.

Yo: ¿Qué tipo de actividades realizas en tus talleres de Arteterapia?

Helena: Trabajo desde la performance, la fotografía y la instalación. Los temas tienen que ver con los temas gestálticos, polaridades, mecanismos de defensa, aquí y ahora, construcción de la identidad, etc.

Yo: ¿Cómo organizas las sesiones? ¿Tienes un patrón general en número de sesiones e intervención o eso se adapta a cada caso particular?

Helena: Organizo la sesión con la base del ciclo gestáltico. Es un trabajo que contempla 7 fases y dentro de cada una otras 7. Es complejo. Permite un recorrido, una exploración y un Darse cuenta.

Yo: ¿Cómo crees que el Arteterapia se puede trabajar en el ámbito educativo?

Helena: El trabajo lo veo en principio con los docentes, trabajando los principios básicos de Actitud, Escucha y Mirada. El proceso creativo acompañado facilita la comprensión y aprendizaje de estos principios

Yo: ¿Has realizado alguna experiencia con niños/as? Si es así, ¿puedes contarme un poco cómo fue, qué aspectos trabajaste y cuál fue un poco el proceso?

Helena: He realizado multitud de trabajos con niños, adolescentes y adultos. Llevo 15 años de profesión. Los resultados son la base para el autoconocimiento, el empoderamiento, la conciencia de sí son resultados muy diversos, todos ellos nutritivos y saludables para la persona.

Yo: ¿Podrías facilitarme alguna imagen, fotografía, etc. que muestre un poco el proceso de los talleres o el resultado de alguna de las actividades que hayas hecho o propuesto?

Helena: Las fotos son de uso exclusivo de los ámbitos donde se realizan las propuestas. No tengo autorización para compartirlas.

Te comparto cosas que sí tenemos publicadas:

El Taller de la EAM

<https://youtu.be/3LyDtInKNRQ>

Ramon Ballester:

<https://youtu.be/gKHLfKpKoP0>

"Los tres amores de Claudio Naranjo: Eros, Agape y Filia" por Helena Sáez

<https://youtu.be/MisJ8YFmpvc>

7.2. ANEXO 2: Entrevista a Mabel Ramos

(Enseñanza no formal)

Yo: Lo primero, muchas gracias por participar en esta pequeña investigación.

Yo: ¿Cómo te llamas?

Mabel: Mi nombre es Mabel Ramos Marco.

Yo: ¿A qué te dedicas?

Mabel: Me dedico a la docencia en la Academia Escarie, Castellón.

Yo: ¿Desde hace cuánto que trabajas en la Academia Escarie?

Mabel: Desde hace 25 años, soy profesora de dibujo y tengo alumnos desde los 4 hasta los 80 años de edad, o incluso a veces más mayores.

Yo: ¿Realizas trabajos artísticos fuera de la academia?

Mabel: Sí, he realizado trabajos como: ilustración de cuentos, fotografía artística, pintura y diseño gráfico.

Yo: ¿Qué actividades sueles realizar con los alumnos de menor edad?

Mabel: Lo suelo personalizar todo, según el alumno, aunque hay semanas donde los alumnos desarrollan la misma actividad, aun así aquí tienes que personalizar porque por ejemplo hay alumnos que trabajan a un ritmo más lento, hay otros que son más activos, otros más creativos, etc. Por ello yo estoy por personalizarlo un poco sin que ellos lo noten, es decir, si a un niño le gustan mucho los pokemon, pues empezamos a intentar dibujar pokemons, porque así los mantenemos motivados en su inicio con el dibujo.

Yo: ¿Qué más actividades sueles realizar?

Mabel: Sobre estas edades, hacen plastilina, recortan figuras, realizan infogramas, etc. con ello vamos poco a poco trabajando la presión del lápiz, las tonalidades de los colores, el sentido de la simetría, el sentido espacial, etc.

Yo: ¿Para trabajar el sentido de la simetría que actividad sueles poner más en práctica?

Mabel: Pues por ejemplo, tienen que dibujar una mariposa, entonces tú les haces un ala y ellos tienen que intentar dibujar la contraria, o tienen que dibujar dos círculos y a partir de ahí crear algo, etc. verdaderamente existen muchas herramientas que te ayudan a trabajarlo.

Yo: ¿Qué opinas de la arteterapia?

Mabel: Lo veo como un sentido de pararse, de potenciar la parte creativa. Lo que es arteterapia como Rojas Marcos, lo veo más destinado a lo que es el trabajo de descanso mental, es decir, por ejemplo mediante láminas mándalas, de diseños geométricos, etc. El psiquiatra Rojas Marcos explica que “aunque colorear un par de horas no elimine todos los problemas que nos preocupan, sí nos aparta y nos alivia del estrés que nos abrumba. Y al concentrarnos en ejercitar nuestra imaginación, evadimos las presiones que nublan nuestra mente”.

Yo: ¿Crees que a través del arte podemos conocer mejor el interior del niño? ¿Piensas que puede ayudarle a exteriorizar de manera no verbal algo que no se atreve o no sabe expresar con palabras?

Mabel: Totalmente, lo podemos saber a través de los trazos, ya que estos pueden ser agresivos, el arte realmente es un canal efectivo, y lo es para la expresión, para muchas personas les es más fácil exteriorizar todo aquello que sienten pintándolo, dándole forma y un sentido, en muchas ocasiones se convierte en un desahogo emocional, de criterio y pensamiento.

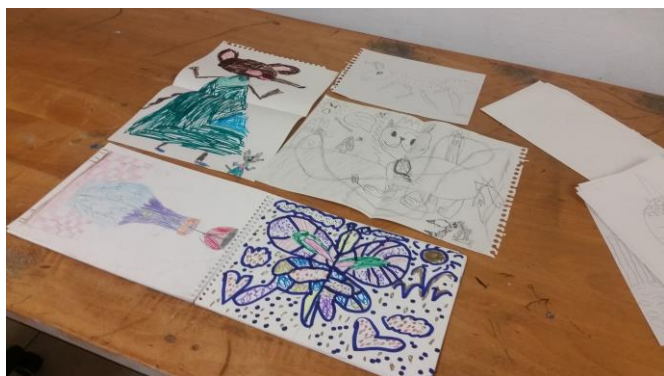
Yo: ¿Es importante motivar?

Mabel: Sí, es muy importante, es en gran medida una labor del docente, ya que con antelación hay que preparar las clases, ver qué puede motivar para trabajar el objetivo que quieras. Es importante porque cuando son pequeños no deben ver el dibujo como algo aburrido, debes motivarlos con cosas que gusten pero sin dejar de lado el aprendizaje, porque eso siempre va delante.

Yo: ¿Podrías facilitarme alguna imagen, fotografía, etc. que muestre un poco el proceso de las clases que realizas?

Mabel: Sí claro, ahora mismo te enseño algunas cosas que tengo en el aula.

FOTOS:

7.3. ANEXO 3: Fichas de las actividades propuestas

HAY UN MUNDO EN MI	
Objetivos	Contenidos
<ul style="list-style-type: none">• Sensibilizar al alumnado.• Identificar las emociones.• Reflexionar sobre la expresión plástica.	<ul style="list-style-type: none">• Reflexión acerca de cómo somos.• Descripción plástica y verbal de emociones.• Curiosidad por descubrir cómo son los demás.
Materiales y espacios	
<ul style="list-style-type: none">• Espacio amplio.• Materiales libres: lápices, ceras, rotuladores, etc.• Folios, una hoja por alumno.	
Evaluación	
<ul style="list-style-type: none">• Realizar una obra plástica que les represente a ellos mismos, de manera que estén trabajando su mundo afectivo y social. Con este criterio podremos comprobar si la elaboración de una obra plástica les es útil para abrirse a los demás y comunicarse; y atender si a su vez podemos trabajar la confianza y las habilidades sociales de aula.	
Indicaciones para el docente	
<ul style="list-style-type: none">• Antes de comenzar la actividad se debe realizar una dinámica para que los alumnos entren en situación, la llamaremos “Si observas ves”, en la que escogeremos a uno de los alumnos al azar y le contaremos una situación ficticia por la que está pasando, como consecuencia el alumno deberá expresar qué es lo que siente sin decírselo a los demás, el resto deberá ir haciendo preguntas para averiguar cuál es la situación por la que está pasando.	
Desarrollo	
<ul style="list-style-type: none">• Comenzaremos la actividad “Hay un mundo en mí”; esta actividad tendrá tres partes. Una primera parte donde los alumnos cerrarán los ojos y reflexionarán sobre qué les gusta hacer. La segunda parte será la continuación de la reflexión anterior, pero ahora pensando en cómo creen que son. La tercera parte será ya la de expresión plástica, usando los materiales que consideren oportunos deberán crear una imagen que les represente, en la que ellos se sientan identificados y después compartir con el resto del grupo el proceso creativo que han llevado a cabo y el porqué de esa interpretación. El resto del grupo podrá aportar sugerencias o comentarios tanto de la obra como de la imagen que ellos tienen de sus compañeros, para ayudarse así mutuamente a entender qué piensan de sí mismos y de los demás.	

Fuente: elaboración propia, basada en: Martínez, S y Bernabé, M. (2013).

INTERPRETO LO QUE VEO

Objetivos

- Interpretar las formas generadas por otro.
- Aprender a trabajar con el compañero.
- Fomentar la habilidad social.

Contenidos

- El cuerpo como instrumento emocional.
- Representación de emociones.
- Elaboración y observación del resultado.

Materiales y espacios

- Espacio amplio, mesas en forma de U.
- Materiales TIC: Ordenador, reproductor de vídeo.
- Papelitos.
- Cámara, con cable USB.

Evaluación

- Interpretar físicamente un sentimiento. Se pretende comprobar que son capaces de expresar y compartir sus emociones.

Indicaciones para el docente

- Improvisación grupal musical e individual para trabajar las distintas emociones por el alumno.
- Se trabaja tanto el sentimiento positivo que el negativo.

Desarrollo

- En esta actividad, propongo hacer uso de las nuevas tecnologías, proyectando un video donde haya niños expresando libremente diferentes emociones con mímica. Posteriormente, se pedirá a los alumnos que en un papelito escriban el número del niño del vídeo con la emoción que más les haya impactado, después se les dirá por orden de número que se vayan sentando en el suelo creando una forma de círculo; en medio de éste irán dejando los papelitos de manera que se irán creando pequeños boques; una vez los tengamos todos iremos preguntando según los bloques de números que tengamos “qué quería ese niño expresar con ello”, una vez hayan hablado todos, comenzarán a representar dichas emociones con expresiones faciales, las cuales pasarán a ser grabadas por el profesor, de ésta manera los alumnos mostrarán interés y atención.
- (Estas imágenes no saldrán del aula, serán usadas únicamente como material educativo).
- Posteriormente el docente abrirá la carpeta del vídeo en el ordenador y pasará a la proyección de éste. Con esta actividad se espera que los alumnos observen y se fijen tanto en su cara y en la emoción que ésta expresa y en la de sus compañeros, esto causará momento de risas o incluso en algunos casos inhibición en algunos alumnos, pero nos permitirá crear un clima de aula con carácter positivo, y les ayudará a conocerse mejor y a conocer mejor a los demás.

Fuente: elaboración propia, basada en: Martínez, S y Bernabé, M. (2013).

RITMO Y EMOCIÓN

Objetivos

- Describir de forma verbal las sensaciones y las observaciones.
- Experimentar las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con intencionalidad.

Contenidos

- Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno.
- Elaboración del trabajo, individual explorando las posibilidades de los materiales.
- Elaboración de una obra plástica con fines expresivos.

Materiales y espacios

- Espacio amplio: agrupados en mesas, aunque también pueden sentarse en el suelo.
- Folios, una hoja por alumno.
- Materiales libres: lápices, ceras, rotuladores, pinturas, etc.
- Equipo de música u ordenador con reproductor de audio.
- Listado de canciones (a gusto del profesor).

Evaluación

- Interpretar gráficamente una producción auditiva. Se pretende comprobar que son capaces de usar la música como expresión sonora para crear mediante sonidos una imagen.

Indicaciones para el docente

- Debe mantenerse alejado de la elaboración de las obras, éstas no deben ser guiadas, se trata de buscar la propia manifestación artística del alumno.

Desarrollo

- Para realizar esta actividad cada alumno deberá estar en completo silencio y plasmar en el folio con las técnicas que prefiera (pinturillas, acuarelas, rotuladores...) las sensaciones que le produce la música que esté sonando en ese momento. Esta deberá realizarse en un espacio amplio, ya sea agrupando las mesas o apartándolas para trabajar en el suelo. Se podrá repetir cuantas veces se quiera o se necesite ya que utilizando diferentes estilos o ritmos de música podremos adquirir diversas manifestaciones artísticas. Una vez terminada la sesión de expresión plástica, se propondrán los intercambios de comentarios y las valoraciones. Esta actividad nos permitirá fijarnos en las diferencias y similitudes entre las diversas interpretaciones grupales. Por tanto, los alumnos no sólo deberán expresar su intención comunicativa en su obra, sino que también deberán saber interpretar la de sus compañeros.

Fuente: elaboración propia, basada en: Martínez, S y Bernabé, M. (2013).

EL ESPACIO

Objetivos

- Despertar la imaginación.
- Expresar gráficamente las iconografías mentales que imagine cada uno.

Contenidos

- Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno.
- Elaboración, individual con fin expresivo.

Materiales y espacios

- Recorte de imágenes de revistas o periódicos.
- Folios, una hoja por alumno.
- Pegamento en barra.
- Pueden sentarse en mesas agrupadas.
- Materiales libres: lápices, ceras, rotuladores, etc.

Evaluación

- Usar las palabras para definir las obras que han creado, tengan o no un significado real, valorar la capacidad de identificar el objeto y situarlo en un espacio de forma creativa, y comprobar que han sabido comentar, expresar y comprender una idea.

Indicaciones para el docente

- Dependiendo de las dos opciones que se explican en el siguiente apartado, el docente deberá ser guía o no será necesario.

Desarrollo

- Se les pedirá a los alumnos que traigan una imagen de una revista o periódico y posteriormente, en la clase cada alumno la pegará en su hoja. El objetivo es que a partir de esa imagen, sin tenerlo previamente preparado, los alumnos imaginen el contexto físico alrededor de la imagen y lo representen. Después mostraremos las imágenes, creando una pequeña galería, y cada uno explicará por qué ha realizado ese dibujo y a qué lugar se ha transportado para dibujar el entorno.
- Es importante recalcarles que no deben quedarse con el significado de la imagen, sino que ésta puede tener un significado irreal.
- Por otro lado podríamos plantear la actividad al revés, aconsejable para un grupo de alumnos más reducido, ya que requiere la atención del profesor; con ello me refiero a que el docente les ha de dar un entorno y ellos con la imagen que han traído, deberán pensar cómo situarla; como he dicho el significado de esta obra puede ser irreal.

Fuente: elaboración propia, basada en: Martínez, S y Bernabé, M. (2013).

EL ESPEJO DE COLORES

Objetivos

- Relacionar el movimiento de la pintura con el movimiento corporal.
- Interpretar el resultado y buscarle relación con uno mismo.

Contenidos

- Representación corporal y gráfica del compañero.
- Utilización del concepto del espejo.
- Elaboración de una obra plástica cooperativa
- Observación del resultado final.

Materiales y espacios

- Espacio amplio: una pared del pasillo del centro educativo por ejemplo.
- Mural de papel continuo blanco.
- Bolsas de basura como babero.
- Pintura.

Evaluación

- Combinar gestos producidos por el cuerpo para realizar una imagen. Se trata de comprobar si son capaces de usar recordar los gestos del compañero para crear conjuntamente una obra plástica.
- Observar si combinan correctamente los gestos realizados por su compañero a modo espejo.

Indicaciones para el docente

- Previa a la siguiente actividad, se deberá recordar el concepto del espejo a los alumnos, para ello se realizará una pequeña dinámica que llamaremos “El espejo y yo”, para esta dinámica será necesario colocar a los alumnos en parejas, uno enfrente de otro, y el profesor dictará las siguientes instrucciones, levantamos todos el brazo derecho; los alumnos se darán cuenta de que ambos han levantado su brazo derecho pero ven el brazo contrario de su compañero. Una vez se haya reflexionado el porqué de ello, el profesor dirá que muevan otra extremidad, pero ahora uno de ellos deberá ser espejo, de esta manera recordarán cómo es ser la imagen que refleja al otro.

Desarrollo

- Posteriormente se comenzará la actividad de “El espejo de colores”, esta actividad está basada en la pintura de acción. Para realizarla colocaremos a los alumnos en parejas, unos serán las letras A y otros las B. Colocaremos un mural de papel continuo blanco en la pared. A continuación, se colocaran en frente del papel en dos filas, de manera que se miren. Comenzarán los A realizando una serie de movimientos con los brazos a sus compañeros (B); estos tendrán las manos manchadas de pintura, por lo que, deberán recordar el movimiento del A, girarse y trazarlo en el papel. En todo momento ayudando.

Fuente: elaboración propia, basada en: Martínez, S y Bernabé, M. (2013).