

**COLEGIO PARTENÓN
DIVISIÓN LICENCIATURA**

***“LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y LA FORMACIÓN DEL
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA DESDE EL ÁREA
CLÍNICA”***

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

P R E S E N T A:

DAMARIZ CASTILLO CHONG

DIRECTORA DE TESIS:

LIC. PATRICIA MARTÍNEZ CABRERA

MÉXICO, DF.

2007

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

En memoria de un grande amor y pequeño al mismo tiempo, que tuve que decirle adiós en su momento, el cual es mi mayor impulsor en mi vida y en mi desarrollo personal, el que me enseñó a luchar para alcanzar mis deseos y valorar la vida, ya que sin el aprendizaje de vida no estaría en este mundo y ahora puedo darle las gracias, por uno de los primeros logros realizados en su recuerdo.

Mi Hijo.

Por el recuerdo de un gran amigo, que se marchó del mundo terrenal, siendo el hombre con una belleza poco peculiar y de grandes pensamientos, dejando un profundo vacío en mi corazón y en mi vida, y recordando los hermosos momentos que compartimos juntos en el mundo de la creatividad y del placer, y compartiéndole uno de mis proyectos de vida, guardándole un grande amor por siempre en mi ser.

José Ángel González (NIKKI)

Por su gran esfuerzo de guiarme en el proceso académico, por el apoyo en los momentos mas difíciles, con sus grandiosos consejos y regaños dados en el momento preciso, como psicóloga y amiga, y darme la oportunidad de conocerla y saber que cuento con ella en cualquier situación que se presente, y por la sinceridad de su amistad, y por ser una de las mejores personas que eh conocido dentro del ambiente psicológico y mi más profundo cariño y admiración, gracias.

Lic. Patricia Martínez Cabrera.

La amistad y el amor que nos une desde niñas, el apoyo incondicional en todos momentos que se han presentado en nuestras vidas, y ahora por estar conmigo presente en uno de mis logros, y los que faltan, gracias por ser mi amiga y hermana al mismo tiempo.

Laura Castillo Cedillo.

Tu apoyo y tus consejos dados durante nuestro amistad, y que ahora nuevamente estas conmigo en lo que para mi es importante mi, la conclusión de la carrera como psicóloga, y que siempre estemos juntas en cualquier circunstancia de la vida, y me has brindado tu cariño desde entonces, gracias amiga y hermana.

Mariana Nava Mendoza.

Por tu experiencia y tu enseñanza que has transmitido durante este periodo de reencuentro, y por el cariño y la amistad que nos une, gracias por estar a mi lado y darme tu apoyo.

Héctor Villagran.

Por ser una de las mejores mujeres que conozco, con tu experiencia buena o mala, has sabido enseñarme y guiarme durante el inicio de mi vida hasta este momento de lo cual me siento muy afortunada de ser una parte de ti, y ahora estas a mi lado apoyándome en uno de mis logros, por el amor que sientes por mi, gracias.

Mamá.

El apoyo y el aprendizaje brindado durante el proceso como artista plástico, a sus consejos, la enseñanza por el ser humano, por el amor a la creación, y la entrega y compromiso que se debe a uno mismo, y hacia el arte, por enseñarme que lo natural del ser humano es lo mas maravilloso que existe en este mundo.

Dr. Hermilo Castañeda y Maestra Leticia Moreno Buen Rostro (Académicos de la Real Academia de San Carlos).

Gracias por ser mi compañero de trabajo, por escucharme y apoyarme en todo momento y por compartir tus momentos alegres y tristes, la amistad que me has ofrecido durante muchos años que ha sido muy sincera, mi gran admiración y por tu ejemplo de ser un buen padre, gracias.

Marco Antonio Gracida

*A los maestros que siempre estuvieron viendo por mi crecimiento y apoyándome en la licenciatura: Félix Carrillo, Jesús Velázquez, Luz Virginia Azpeitia, Georgina Zamudio, y a todos los que estuvieron compartiendo su conocimiento con devoción y sinceridad
Mil Gracias.*

*A todos mis amigos que siempre han estado conmigo apoyándome en todo lo que hago y por su cariño, Rubén Juárez, Claudia Lima, Carmen Calzada, Esteban Méndez, Luis Castellanos, Jorge Arzate, Miguel Soria, Julio Cesar, Miriam Preciado, Alfredo Flores, Carlos Garda, Carmen Calzada.
Gracias.*

Por el mismo deseo y objetivo compartido durante toda la carrera y las buenas y malas experiencias vividas y que hayamos sabido salir adelante, por el respeto y cariño gracias por ser mi amigo.

Sergio Tajonar Mancera.

Chong

Índice	2
Introducción	7
Planteamiento del problema	9
Objetivo general	10
Objetivos específicos	10
Justificación	11
Capítulo I Metodología	12
1.1 Introducción al método	12
1.2 Método	12
Capítulo II Enfoques Psicológicos	15
2.1 Enfoque psicoanalítico Sigmund Freud	15
2.1.1 Antecedentes	15
2.1.2 Mecanismos de defensa	17
2.1.3 Conciente e inconsciente	18
2.1.4 Sueños, fantasías y arte	19
2.1.5 El análisis	21
2.1.5.1 Leonardo da Vinci	21
2.2 El enfoque de Carl C. Jung	22
2.2.1 La formación de carácter	22
2.2.2 Estereotipos y arquetipos	23
2.3 Carl Rogers	26
2.3.1 Un enfoque humanista	26
2.3.2 La orientación humanista	27
2.4 Corriente Gestalt	30
2.4.1 Necesidades fundamentales del ser humano	30
2.4.2 La creatividad	31
2.4.3 La proyección creativa	32
2.4.4 La terapia creativa	33

Capítulo III Historia del Arte	38
3.1 El arte prehistórico en Europa	40
3.1.1 El arte en el paleolítico y neolítico	41
3.2 La edad de Bronce	42
3.3 La edad de Hierro	42
3.4 Arte Egipcio	43
3.5 Arte Griego	43
3.6 Arte Romano	44
3.7 Arte Bizantino	45
3.8 Arte Románico	45
3.9 Arte Gótico	46
3.10 El Renacimiento	47
3.11 Época Barroca	49
3.12 El Rococó	50
3.13 El Arte del Siglo XVIII	51
3.14 El Arte del Siglo XIX y XX	52
Capítulo VI Arte Terapia	56
4.1 Antecedentes	56
4.1.1 Los primeros tiempos de la terapia artística	56

4.2	Definiciones	56
4.2.1	Arte terapia	56
4.2.2	Psicoterapia	57
4.2.3	Terapia artística	57
4.3	La Arte terapia o Psicoterapia del Arte	57
4.4	A quien esta dirigido el Arte Terapia	59
4.5	Diversos Enfoques	60
4.5.1	Arte terapia y psicoeducación	61
4.5.2	Arte terapia conductual	61
4.5.3	Arte terapia cognitivo conductual	62
4.5.4	Arte terapia dirigido al desarrollo cognitivo	63
Capítulo V Aplicaciones del Arte Terapia		66
5.1	Vinculación	66
5.2	Niños y Adolescentes	66
5.3	Entornos Multiculturales	67
5.4	Dificultades de Aprendizaje	68
5.5	Trastorno Bipolar	70
5.6	Ámbito social	72
5.7	Violencia y Agresividad	73
5.8	Mendicidad	74
5.9	Prisiones	75
5.10	Pacientes con SIDA	77

5.11	Suicidio	80
5.12	Abuso de Drogas y Alcohol	82
5.13	Desórdenes de Alimentación	83
5.14	Arte Terapia de Grupo	86
5.15	Arte Terapia Familiar	87
5.16	Arte Terapia con Ancianos	90
Capítulo VI Procesos de Formación del Licenciado en Psicología		92
6.1	Ética del Psicólogo	92
6.2	La formación académica actual de los psicólogos en México	95
6.3	Expresiones Plásticas Aplicadas en la Psicología Clínica	98
6.3.1	El arte como terapia	98
6.3.2	Pintura	98
6.3.3	Dibujo	100
6.3.4	Colage	101
6.4	La Formación en Terapia Artística	103
6.5	El Arte Terapeuta.....	110
6.5.1	Testimonio	113
Capítulo VII El manejo de las Expresiones Artísticas en algunas Instituciones de Rehabilitación		116
7.1	Vinculación y Necesidades	116
7.2	Instituciones de Rehabilitación	117

7.2.1	Reintegración Social de Menores Infractores	117
7.2.2	Centro de Salud Mental	120
Capítulo VIII Conclusiones		124
Capítulo IX Propuestas		130
Capítulo X Bibliografía		131

INTRODUCCIÓN

La presente revisión documental, que lleva por título “Las expresiones artísticas y la formación del licenciado en psicología desde el área clínica” tiene como objetivo evidenciar la unión existente entre las expresiones artísticas como una herramienta aplicable a la psicología y su relación con la formación del futuro licenciado en esta disciplina, así como su aplicación en el área clínica, y se compone de diversos capítulos, que desde su introducción, nos dará la plataforma para visualizar la ausencia de vinculación.

El primer capítulo esta compuesto por la metodología que se siguió para la realización de esta revisión documental.

En el segundo capítulo nos referimos al enfoque psicoanalítico, compuesto por bases psicológicas desde el punto de vista del Psicoanálisis primeramente con Sigmund Freud y con sus aportaciones del inconsciente y su acercamiento a las artes aún de una manera velada; otro enfoque Psicoanalítico como lo expone Carl C. Jung, pues al ser éste un artista aficionado nos remite más de cerca ya que es nuestro objetivo vincula directamente a las expresiones artísticas con la formación del carácter y del “sí mismo”.

Se recurre a la corriente humanista ya que ella da el enfoque integral del ser humano al interior y al exterior haciendo énfasis en su desarrollo y la creatividad como parte fundamental del mismo.

De la corriente Gestalt tomamos de una manera más específica, las expresiones creativas, y que esto se encamina más claramente hacia la función del terapeuta en este ámbito.

Observará a lo largo de esta investigación que no existe una vinculación entre las expresiones plásticas y la formación del futuro licenciado en Psicología, se ha incluido en un tercer capítulo, un acercamiento a la historia del arte para introducir de manera somera en esta área al lector y sustentar que dichas expresiones son inherentes al ser humano desde sus orígenes, lo que concuerda con la corriente humanista y Gestalt al expresarlas como parte integral del ser humano. Todo lo anterior se presenta como el punto de partida que desembocará hacia una herramienta aplicable a la clínica psicológica.

En el cuarto y quinto capítulos nos proporciona un panorama de la arte terapia desde sus orígenes hasta sus aplicaciones como una herramienta de uso reciente donde se ven conjugados y de manera clara la relación de los dos capítulos anteriores y que servirá como punto de partida a nuestro interés real que consiste en la formación académica de los futuros egresados de la Licenciatura que compone el sexto capítulo.

En vista de que esta nueva herramienta adolece de poca difusión y práctica se hace mención específicamente de las aplicaciones en área clínica de algunas manifestaciones artísticas concretamente expresiones plásticas, su uso en el arte terapia y la formación que debe tener quien decida utilizarla.

En el séptimo capítulo se hace mención del uso que ha tenido o que pretende tener dentro de algunas instituciones aclarando que no en todos los casos se cumple dicho objetivo.

En los capítulos octavo y noveno se presentan las conclusiones obtenidas y una expresión de propuestas para que esta nueva herramienta tenga una mayor difusión y llegue a los individuos interesados en el tema.

Por último se en listan las fuentes que se encontraron durante el presente trabajo para todas aquellas personas que deseen profundizar en este ámbito.

Planteamiento del problema

Se observa una escasa difusión de la técnica del arte como herramienta auxiliar en el área de la psicología, desde el conocimiento hasta la explotación de la misma; en México, el uso de esta herramienta denominada arte terapia o psicoterapia de arte es poco difundida, sobre todo en la preparación de los psicólogos ya que no existe asignatura alguna que vincule a la psicología con el arte. Por lo tanto la posibilidad de vincular se minimiza a interés personal que pudiera surgir en cada aspirante a licenciado en psicología.

El licenciado en psicología carece de información suficiente en cuanto al Arte Terapia a nivel cocurricular y en red se encuentra en forma resumida, escasa y ambigua cuando se localiza el tema.

La ausencia de esta información también se observa en los planes y programas de estudio de algunas universidades de la carrera de licenciado en psicología, se recurre al Internet para obtenerlos ya que prácticamente se encuentran por este medio y se minimiza el tiempo de búsqueda. Además se visitó a un par de instituciones formadoras de licenciados en psicología para obtener la información de modo personalizado y una búsqueda en libros, estas fuentes ayudaron a realizar casi en su totalidad esta investigación.

Por tales motivos se visualiza como problema la ausencia de información en medios digitales y electrónicos, en planes y programas de las escuelas formadoras de psicólogos además de ser escasos y se recurre a la revisión documental como alternativa para ofrecer una visión de que el grueso de la información sobre arte terapia se encuentra básicamente en libros y no forman parte de las bases bibliográficas en la carrera para licenciado en psicología de la mayoría de las instituciones educativas que se avocan a ello.

En cuanto al resto de la información necesaria para completar el marco histórico es dato curioso que la obtención de información fue de un acceso menos problemático, ya que se cuenta con un mayor número de fuentes en los diversos medios accesibles a cualquier público.

Se asiste a visitar a las instituciones como Reintegración Social de Menores Infractores y Centro de Salud Mental para adquirir información de la estructura para el manejo de pacientes y la integración de los menores infractores en el manejo de las expresiones plásticas, siendo estos lugares en donde se aborda de una forma cercana a lo que se le llama Arte Terapia, como manejo regular en la clínica de rehabilitación de la salud mental del paciente.

Objetivo general

Difundir, por medio de la investigación documental, el conocimiento y uso de la técnica del arte en la arte terapia o psicoterapia de arte como una herramienta útil para el psicólogo, desde su formación hasta su aplicación en el área clínica.

Objetivos específicos

- a. Conocer desde el enfoque psicológico de las teorías de Freud, Jung, Rogers, corriente Gestalt y el vínculo entre la psicología y el arte, el origen del arte terapia o psicoterapia del arte.
- b. Exponer brevemente las expresiones artísticas y su desarrollo desde el origen de la humanidad hasta los movimientos que surgieron en el medio social.
- c. Mencionar como surge el arte terapia, para quien va dirigido, y la vinculación que existe entre las diversas aplicaciones institucionales, de grupo e individual.
- d. Exponer la situación de los futuros Licenciados en Psicología a partir de los planes de estudio de nueve Universidades de la ciudad de México.
- e. De acuerdo al Código de Ética del Psicólogo mencionar tres artículos referentes a las responsabilidades del terapeuta respecto a actualización y para con el paciente.
- f. Obtener información acerca del manejo institucional en la rehabilitación y reintegración social por medio de las expresiones artísticas y su desarrollo.
- g. Contribuir a la difusión del recurso de las expresiones artísticas al campo de la psicología clínica.

En los objetivos antes mencionados se sustenta esta revisión documental con el propósito de contribuir de una manera muy sencilla a la difusión de esta nueva herramienta auxiliar en el área clínica para los futuros Licenciados en Psicología.

Justificación

A lo largo de mi formación profesional, he obtenido conocimientos en artes plásticas, donde observé que la mayoría de mis compañeros y maestros manifestaban ciertas conductas particulares, sin poder entender el origen de las mismas. Al observar el desarrollo de una terapeuta que trabajó con grupo y de forma individual, fue como encontré el gusto por la psicología.

A lo largo de toda mi preparación en psicología, una de mis metas fue unir al arte y la psicología, encontrando que existe ya un vínculo muy estrecho a partir que la obra artística que tiene su origen en el inconsciente del sujeto, esto según las primeras investigaciones de Freud y el psicoanálisis. Por cual me condujo a la búsqueda en otra perspectiva de psicoanálisis, así llegue a la visión de Carl. G. Jung y por consiguiente a otras teorías tales como el Humanista y Gestalt. Sin embargo aún quedaba un espacio entre ambas, que vino a llenar lo que se conoce como “arte terapia psicoterapia de arte”.

Las expresiones artísticas han acompañado al ser humano desde sus orígenes, tal como lo vemos en la prehistoria, luego entonces, forma parte de su ser integral. Al ser estas otro tipo de lenguaje que es muy útil para manifestar algunos procesos inconscientes y problemáticas de la psique del individuo y por ende sus emociones.

En este ámbito las expresiones artísticas o arte terapia han encontrado en estas manifestaciones una serie de alternativas para procurar al paciente nuevas herramientas de recuperación, con un campo de acción muy amplio, ya que está no excluye a ningún tipo de paciente, tenga o no conocimientos artísticos ya que no evalúa la obra en si, sino la expresión plástica como tal. Encontré en esta nueva herramienta cubrir la inquietud inicial de conjugar la psicología y el arte.

Desafortunadamente durante mi proceso académico en psicología no encontré alguna materia en específico que vinculara ambas inquietudes. Esto hizo que mi preocupación se enfocara a la formación de los futuros psicólogos aunque la terapia artística no es de creación tan reciente (1964), en México aún no existe una gran difusión de la misma y no se encuentra asociada a ninguna institución universitaria, como consecuencia, las expresiones artísticas no han sido suficientemente explotadas en área clínica.

Recientemente una institución universitaria incluyo en su plan de estudios una materia asociada a las expresiones artísticas de lo que también forma parte las plásticas, pero aún hace falta difusión de esta herramienta en nuestro país, a lo que me propongo contribuir de alguna manera con esta revisión documental.

Capítulo I Metodología

1.1 Introducción al método

Para el desarrollo del presente trabajo se optó por la revisión documental debido sobre todo a que actualmente muy pocas fuentes se encuentran en la práctica para el uso de las expresiones artísticas en el área clínica en psicología y por lo tanto no existe la posibilidad de llevar a cabo un estudio analítico o cualitativo de su aplicación.

1.2 Método

La preparación del psicólogo se ha mantenido de un modo tradicional, durante mucho tiempo pocos cambios o desarrollos han surgido debido a que estos se apoyan en las necesidades institucionales las autoridades son las encargadas de formar decisiones sobre como preparar a los psicólogos futuros.

El surgimiento de una nueva técnica aplicable en el área psicológica es la técnica del arte ubicada dentro de lo que es el arte terapia o psicoterapia arte.

Esta investigación es de tipo documental, según la definición de Laura Cazares Et. Al. de 1999.

“Depende fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material de índole permanente, es decir al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento.

Las fuentes documentales pueden ser: documentos escritos, libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, encuestas, conferencias escritas, documentos fílmicos. Como películas, diapositivas, filmas, documentos grabados, como discos, cintas y cassetes, CD e Internet”.

De acuerdo a la definición, para lograr este trabajo, se recurrió a la búsqueda de libros y el Internet, estas dos fuentes ayudaron en realizar casi en su totalidad esta investigación.

Entre los temas a desarrollar encontramos:

a) La incursión de la técnica del arte en la psicología se hablará de los exponentes de las principales corrientes psicológicas como Freud, Jung, Rogers y Zinker, como a continuación se describe:

Sigmud Freud:

- Antecedentes
- Mecanismos de defensa: La sublimación
- Conciente e inconsciente
- Sueños, fantasías y arte
- Análisis
- Leonardo da Vinci

Carl. C. Jung:

- Formación del carácter
- Estereotipos y arquetipos

Carl Rogers

- El enfoque humanista
- La orientación humanista

Joseph Zinker

- Necesidades fundamentales del ser humano
- La creatividad
- La proyección creativa
- La terapia creativa

b) La historia del arte como necesidad del hombre para expresarse dentro de su entorno, la evolución de esa forma de expresión y su lenguaje a manera de reforzamiento de los planteamientos sobre los enfoques psicológicos.

c) El surgimiento del arte terapia o psicoterapia de arte, su desarrollo, el método de aplicación y los sujetos a los que se dirige.

La técnica del arte incorporada al ámbito de la psicología se ha denominado arte terapia o psicoterapia de arte, como una herramienta auxiliar en el tratamiento del paciente.

d) La necesidad que surge de vincular el arte con la psicología ofrece una serie de alternativas que se exponen como recomendaciones ante la posibilidad de un mayor crecimiento en este campo; favorecer su difusión, desarrollo académico, terapéutico, etc. Debido a que al ser una herramienta relativamente nueva son pocas las instituciones educativas que la incluyen para la formación de los futuros psicólogos y por lo mismo poco conocida.

Se compila la información, se resume y es presentada para su comprensión en una presentación que enmarque la necesidad que desde su lectura se demuestra que no existe una vinculación real entre la formación del licenciado en psicología y el arte terapia como una herramienta, pese a que la interrelación con las múltiples posibilidades de atención en la clínica, demuestran su utilidad y uso actual, como haremos ver en algunas instituciones que ya de forma incipiente tienen entre los diferentes abordajes a la terapia con estrategias de manejo un acercamiento a lo que se llama arte terapia, y también se demostrará a través de los documentos revisados la importancia que prevalece de forma implícita en el código de ética sobre la necesidad de una exploración holística del paciente para su mejor atención clínica. Por último las conclusiones y propuesta que se hacen reflejan las posibilidades de poder introducir en los próximos planes de estudio la asignatura de arte o cuando menos una aproximación para ampliar el ojo clínico del nuevo licenciado en psicología de generaciones futuras.

Capítulo II Enfoques Psicológicos

2.1 Enfoque psicoanalítico (Sigmund Freud)

Freud era viajero, fumador y coleccionista de objetos antiguos (egipcios, griegos, orientales), que comenzó a acumular en los años noventa del siglo XIX, de lo cual sólo se conservan ochenta de las tres mil que logró reunir. De lo cual son muebles, cuadros, fotografías y esculturas. En la casa donde él vivió y realizó las teorías y sus consultas en su famoso diván, donde ahora se convirtió en museo.

2.1.1 Antecedentes

El psicoanálisis y el arte tienen una larga andadura que se remonta prácticamente al nacimiento de la teoría freudiana. Muchos artistas se interesaron por tan novedoso sistema de abordaje del inconsciente, varios obtuvieron beneficios del psicoanálisis para liberar procesos creativos, necesitaron de su terapéutica para desanudar conflictos y romper bloqueos emocionales que afectaban su creatividad. (Polo. L. Pág. 95).

El modelo más generalizado que enmarca a un buen número de psicoterapias es el modelo psicoanalítico. Es preciso destacar que, desde sus comienzos en el siglo XX, el psicoanálisis ha penetrado en numerosos campos del conocimiento, en el terreno de las artes, en el lenguaje y en usos y costumbres populares. La teoría psicoanalítica ha sufrido reformulaciones que propiciaron la aparición de nuevas escuelas como la junguiana, bajo la dirección ideológica de Carl Gustav Jung, que partió de la plataforma freudiana abriendo nuevos caminos en la práctica psicoterapéutica. También originó movimientos reactivos, e incluso opuestos a sus fundamentos, como la terapia Gestalt creada por Franz Perls (1973), y la Psicología humanista.

El espíritu humano no se nos aparece ya como una sustancia homogénea. La psicología reconoce en él, mas zonas de cualidad podría decirse que se le representa como un edificio cuyos pisos conviene distinguir, de estas distinciones, la más celebre y también la más sumaria es la del consciente y subconsciente o inconsciente.

Indagar el papel del inconsciente en el arte es una tarea que se verifica plena de promesas y no hay psicólogo informado o artista advertido que lo discuta.

El psicoanálisis indaga, pues debajo de los fenómenos superiores esta el espíritu. Al comienzo, la vida evoluciona y aparece como totalmente condicionada por la afectividad, a su vez, se le muestra como el resultado de una evolución de los instintos, este estudio de las relaciones de la afectividad superior y del instinto es en la actualidad la tarea principal del psicoanálisis.

La transformación del instinto en emociones y sentimientos superiores sólo se entiende a través de un región intermedia, la región de los complejos, diciendo que son los sentimientos considerados en sus raíces inconscientes. El complejo es un sistema de vías de reacción más o menos enredadas entre si, por obra de asociaciones más o menos estrechas.

El mismo Freud supone en la base de la creación poética, así como de los sueños y de las fantasías, se hallan deseos insatisfechos, con frecuencia aquellos "que nos avergüenzan y que hemos de ocultar a nosotros mismos, habiendo sido reprimidos y desplazados al inconsciente. En este sentido, el mecanismo de acción del arte recuerda totalmente al mecanismo de acción de la fantasía, que se ve excitada habitualmente por una vivencia fuerte, auténtica, la cual despierta en el poeta el recuerdo de un suceso anterior, pereciente casi siempre a su infancia y de este parte entonces el deseo que se crea satisfacción en la obra poética, la poesía, como el sueño diurno, es la continuación y sustitutivo de los juegos infantiles, en este modo la obra de arte es la vida real de lo que no llegaron a realizarse, lo cual se ve en los afectos a través del psicoanálisis.

Basándose en esta teoría, los afectos pueden permanecer inconscientes, en determinados casos deben permanecer inconscientes, conservándose no obstante la acción de estos afectos, la cual entra invariablemente en la conciencia se funde con otros afectos o con las representaciones correspondientes, entre ambos debe existir una estrecha relación asociativa y por el camino abierto por esta asociación se desplaza el placer y la energía unida a él, esto se manejaría de esta manera: la obra de arte, junto a afectos conscientes, suscita otros inconscientes de mayor intensidad y a menudo teñidos de sentimientos opuestos.

En la investigación científica que realizó Freud logró encontrar la explicación de la deformación de los sueños no se hizo difícil descubrir que los sueños nocturnos son satisfacciones de deseos, al igual que los sueños diurnos, las fantasías que también conocemos todos, y el artista, para dar satisfacción a sus deseos reprimidos, debe plasmarlos en una forma artística. (Vigotsky, 2005. Pág. 101 a 105).

El psicoanálisis no se interesa por el lado no sexual de la personalidad, con mas precisión, la separación entre el yo y la sexualidad ha demostrado con particular claridad que también las tendencias del yo experimentan un significativo desarrollo que no es totalmente independiente de la libido ni esta exento por completo de reaccionar contra ella, se conoce el desarrollo del yo mucho menos bien que el de la libido y el estudio de la neurosis narcisista se puede penetrar en la estructura del yo.

El dominio del psicoanálisis del arte esta llamado a impulsar con éxito sus exploraciones, Freud menciona que todos tenemos derecho a esperar de esas exploraciones y nunca disimuló que ellas tienen un estímulo. El arte y los artistas, el examen psicoanalítico proporciona esclarecimiento satisfactorio, reconoce en el culto del arte una actividad ejercida con el fin de calmar necesidades no saciadas, son fuerzas motrices del arte los mismos conflictos que a otras individuos arrojan a la neurosis y han impulsado a la sociedad a fundar sus instituciones, en cuanto a decir de donde proviene el poder creador del artista, es una cuestión que no entra en el dominio de la psicología. La relación que existe entre las impresiones de la infancia del artista, el curso de su existencia y sus obras en tanto son reacción sobre esas excitaciones. (Baudouin, 1995, pag. 49 a la 63).

2.1.2 Mecanismos de defensa: la sublimación

Que aplican serias metodologías de la exploración de nuestros esquivos estados interiores y de las múltiples maneras que creamos para, que a través de la negación o represión, hacer que desaparezcan en el fondo de nosotros mismos con la secreta esperanza de perderlos de vista para siempre. Existe otro mecanismo considerando en contraposición con el contenido manifiesto, resultantes del análisis de los productos inconscientes como los sueños que, una vez descifrados y traducidos como pensamientos o discurso, revelan su verdadero significado y expresan los deseos.

Un contenido latente, oculto, puede manifestarse retóricamente como una conducta o expresión, puede ser patológico cuando forman síntomas o creativo cuando se produce una sublimación¹ o aparecer como un redireccionamiento de la pulsión sexual hacia actividades valoradas socialmente.

El psicoanálisis afirma que las emociones sexuales toman una parte nada desdeñable en las creaciones del espíritu humano en los dominios de la cultura, el arte y la vida social.

1 Término que describe, en psicoanálisis freudiano, el proceso por el cual energías derivadas de la pulsión sexual se orientan a actividades valoradas socialmente como la intelectual o artística donde el nuevo fin es no sexual aunque psíquicamente ambas expresiones tienen un origen común. (Polo.L .2003)

Se cree que la cultura ha sido creada bajo el impulso de las necesidades vitales y de la satisfacción de los instintos, entre las fuerzas instintivas así reprimidas, las emociones sexuales juegan un papel considerable, experimentan una sublimación, es decir que son apartadas de su fin sexual y orientadas hacia fines socialmente superiores que ya nada tienen de sexual. La sociedad no ve una amenaza más grave a su cultura que la que presentarían la liberación de los instintos sexuales y su regreso a sus fines primitivos.

La propensión a la represión, como la capacidad de sublimación, son disposiciones que se relacionan con las bases del carácter, siendo estas el primer fundamento psíquico. Lo estético y la destreza del artista tiene estrechas relaciones con la sublimación, la capacidad de este mismo es inaccesible desde del punto de vista psicoanalítico.

2.1.3 Conciente e inconciente

Los fenómenos de la conciencia son intangibles si no se apela a los fenómenos inconscientes sobre los cuales están contruidos. En el conjunto de lo conciente debe distinguirse nuevamente entre varias zonas, y que algunas de ellas están en contacto más íntimo con lo inconciente. En su mayoría las personas tienen esta maduración inconciente de una idea del artista, obras que aparecen de súbito en las conciencias como terminadas, estrofa inconclusa por la noche y contempla al despertar, versos escritos durmiendo.

Hasta ahora el psicoanálisis había tratado dos hechos fundamentales de manifestación del inconsciente, los sueños y la neurosis, se interpretaba estas dos formas como un determinado compromiso entre el inconciente y lo conciente, es lógico que al examinar el arte a la luz de estas dos formas principales de manifestación del inconsciente, desde entonces se afirma que el arte ocupa un lugar intermedio entre el sueño y la neurosis y que subyace en el un conflicto demasiado maduro para un sueño, pero todavía no patógeno.

El inconsciente se manifiesta en el arte, al igual que en dos formas, en un modo distinto, aunque de la misma naturaleza, de este modo, el artista se halla psicológicamente entre el soñador y el neurótico, el proceso psicológico es esencialmente el mismo en ambos, y solo difiere en grado.

2.1.4 Sueño, fantasías y arte

El sueño como el arte, es un enigma figurativo, en la obra de arte los procesos primarios actúan de manera deliberada y también inconsciente. Cercano al soñador, el artista estaría mas cercano del neurótico. La interpretación de la obra arte terapéutica con orientación psicoanalítica se basa en el método de interpretación de los sueños, su función consiste en develar lo arcaico debajo de la apariencia de nuevo, sirviéndose de temas basados en recuerdos individuales o colectivos. Lo arcaico es entendido como esencial y originario; la materia bruta es sexual y esta formada por la estructura edipica, así, el método de Freud siempre al mismo tiempo genético y estructural.

Se toma en cuenta la repetición y la diferencia en la estética freudiana, el carácter narcisista del arte podría aparecer como un colorido natural de la primera y se toma en cuenta la repetición y diferencia, el carácter narcisista del arte podría aparecer como un colorido natural de la repetición. (Polo, L. 2003 Pág. 99 a 102).

La confrontación del arte y el sueño, ya que el sueño es una satisfacción imaginaria de los deseos, en que las imágenes provocan las reacciones afectivas que provocaría la realidad, también el sueño y con mas amplitud el estado del sueño, quizá se caracteriza como el producto de la regresión narcisista, que sería el potencial afectivo, tiende a separarse del mundo exterior y se concentra en el sujeto.

El término regresión narcisista aplicado por la sociología freudiana a cierto aspecto de la actividad estética no es (como se podría temerlo) en forma despectiva, no es necesario que se diga que es un proceso patológico, todo se encuentra en el desarrollo de la existencia del dormir y el soñar, que también representan una regresión narcisista, que son funciones normales y necesarias.

El regreso al yo de la libido desprendida de los objetivos y que no es patógeno, se entiende que este fenómeno se produce antes del sueño y seguir una marcha inversa después del despertar, en cierto movimiento alternativo de la libido entre los objetos y el yo representa uno de los ritmos naturales de la vida, esto quiere decir que la teoría psicoanalítica, subraya los elementos regresivos y narcisistas de la actividad estética.

Esta regresión que se manifiesta en el arte sería sobre todo una introversión, es decir una orientación de la energía psicológica hacia el mundo de las imágenes y la vida interior, en detrimento del mundo exterior y de los objetos. La presencia del arte con determinados elementos regresivos es comprobable con la neurosis y existe una extensa relación con el arte.

El sueño corta todos sus puentes hacia el mundo exterior, es un perfecta introversión, el arte se comporta de otra manera, la introversión esta compensada en el por un movimiento en sentido contrario que no es menos esencial.

En los comienzos del arte se enfocaba al arte por el arte, ya que estuvo al servicio de tendencias que hoy se encuentran en buena parte permitidas, estas tendencias marcan disimular toda suerte de segundas intenciones mágicas, donde Freud confronta sus propias conclusiones conjunto con Salomón Reinach, quien menciona lo siguiente:

“Los modernos hablan con frecuencia, hiperbólicamente, de la magia del pincel o del cincel de un gran artista, en general, de la magia del arte. Entendida en su sentido propio que es el de una imposición mística ejercida por la voluntad del hombre sobre otras voluntades o sobre las cosas.”

Un camino que lleva de la fantasía a la realidad, es el arte. El artista es introvertido que tiene neurosis, animado de impulsos y tendencias extremadamente fuertes, quisiera conquistar honores, poderío, riqueza, gloria y amor. Pero le faltan los medios para procurarse estas satisfacciones.

Por lo que como un hombre insatisfecho, se aparta de la realidad y concentra no todo su interés y también su libido, en los deseos creados por su vida imaginaria, lo que le puede conducir fácilmente a la neurosis, por contrario el artista halla un camino de la realidad, ante todo, sabe dar a sus sueños una forma tal que pierden todo carácter personal susceptible de disgustar a los extraños y se convierten en una fuente de goce para los demás, sabe embellecer a manera de disimular por completo su origen neurótico.

La fantasía reside de donde surge, se menciona que fantasea no el hombre feliz, sino únicamente lo insatisfecho. Los deseos insatisfechos representan el estímulo impulsor de la fantasía, toda fantasía presupone la realización de un deseo, una rectificación de la realidad insatisfactoria.

Las fantasías pueden aparecer como base fundamental vivencias dolorosas, las cuales, sin embargo, pueden producir placer, caso que recuerda la modificación en el arte. RANK dice que en ellos se producen situaciones muy dolorosas, sin embargo las fantasías las describe con placer. El tipo más corriente de estas fantasías es la propia muerte, seguidamente, otros sufrimientos y desgracias. La pobreza las enfermedades, la cárcel y la deshonra no son raras en estas representaciones, e igualmente frecuentes son en estos sueños la ejecución de un crimen vergonzoso y su descubrimiento. (Vigotsky, 2005. Pág. 101 a 105).

El artista tiene el poder misterioso de modelar las materiales dados hasta hacer con ellos la fiel imagen de la representación existente en su fantasía. Cuando ha logrado conquistar todo esto, procura otros medios para obtener nuevo alivio y consuelo en las fuentes de los goces que se tornaran inaccesibles, de su propio inconsciente y se granjea de su agradecimiento y admiración y finalmente conquista con su fantasía lo que antes solo existiría en su fantasía honores, poderío y amor.

2.1.5 El análisis

Análisis: Distinción y separación completa de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus características representativas, así como sus interrelaciones y la relación de cada elemento con él. (www.definicion.org/analisis).

El psicoanálisis no debía conformarse con buscar en las obras de los artistas del curioso encuentro con sus propias teorías de la represión y el sueño. Las obras por si mismas estaban en los secretos del inconsciente, al aplicarles el análisis e indagar en ellas, detrás del manifiesto, se halla un contenido latente.

2.1.5.1 Leonardo da Vinci

El mismo intento entonces es una monografía sobre *Leonardo de Vinci* tomando como partida el recuerdo de la infancia del gran pintor, Leonardo cree recordar un buitre que, en tiempos en que él se encontraba aún en la cuna, llegó a su lado y le metió la punta de la cola en la boca. *Freud* confrontando este dato con otros análogos, que le son proporcionados en gran número por el análisis de enfermos, es un indicio para suponer que tal idea es ante todo una variación sobre el tema de lactancia.

Pero al mismo esta estaría condensada aquí con la del acto sexual, y es de notar que en esta idea el sujeto se atribuye el papel pasivo, o femenino lo que expresa una fuerte fijación con la madre y esa disposición homosexual que, por otra parte es muy legítimo suponer tan sólo psíquica o sublimada, señalada por todos los biógrafos de la vida y el carácter de *Leonardo*.

Todos los datos analíticos inducen a pensar que esta disposición es una relación entre los dos hechos que explicaría su condensación en una sola idea. La fijación con la madre. Se observa que *Leonardo*, hijo ilegítimo, vivió sus primeros años en la exclusiva intimidad de su madre, y es llevado a la casa del padre a los cinco años de edad.

La ausencia de toda autoridad materna en la infancia ha suprimido una de las inhibiciones que encuentran por lo común tal curiosidad que esta pudo ofrecer tanto más una vía de sublimación a la sexualidad fuertemente reprimida por el hecho de la fijación materna. Lo que explica que fuera uno de los primeros en rechazar resueltamente la tutela de la autoridad y del dogma.

Finalmente debe observarse que la idea del buitre se ubica entre las del goce bucal, que fue el primer goce del niño y cuya nostalgia conserva; sería también el motivo que daría la clave de ese enigma que desde hace cuatro siglos se plantea a los contempladores de la sonrisa de la *Gioconda*, la sonrisa sobretodo de esa boca que promete y prohíbe, y es igual a otras obras de *Leonardo* la boca de *Santa Ana, madre de la Virgen*, y la boca del hermoso joven, casi seductor *Juan el bautista*.

2.2 El enfoque de Carl C. Jung

Jung, quien era pintor aficionado y pensaba en las imágenes como el mejor medio para traducir los contenidos del inconsciente. Mediante la pintura se exterioriza lo que él llamó “el sí mismo”.

2.2.1 Formación del carácter

El yo se considera como el centro del campo de carácter personal, el sí mismo es mucho más que esto, ya que también incluye las partes del inconsciente e impersonal o colectiva de la psique individual que se considera así como la personalidad en conjunto. La obra de arte que expresa un sentido de globalidad o totalidad posee un carácter impersonal y universal, así como un diferente nivel de energía en comparación con la obra artística que es un producto del yo.

Para tomar en cuenta el contenido inconsciente en el arte conviene señalar los paralelos que se pueden encontrar entre el contenido onírico y la obra de arte espontánea o involuntaria. Jung al igual que Freud, coinciden en la importancia de la interpretación de los sueños, ambos consideraban que el sueño era expresión de la mente inconsciente, pero el enfoque propio de Jung se basa en el principio de que el sueño insiste siempre en volver de manera constante a su naturaleza.

2.2.2 Estereotipos y arquetipos

Jung creyó que la mejor forma de solucionar el dilema de los complejos no consistía simplemente en efectuar comentarios disfrazados acerca de complejos de carácter general, por ejemplo, el *complejo de Edipo* y sus diversas ramificaciones, es más importante utilizar imágenes metafóricas para mostrarse muy preciso y exacto con respecto a la propia condición del individuo en relación con estos complejos para ofrecer posibles soluciones, el enfoque de *Jung* incluye una actitud hacia la mente inconsciente que implica un respeto mucho mayor, a diferencia de la actitud que se limita a considerarla como mero depósito de temores y deseos reprimidos. (Dalley, 1987. Pág. 141 a 158).

Atribuye *Jung* una importancia especial a la obra de arte en la que no encontró datos de tipo psicopatológico y neurótico, si no que le llamaba “si mismo” esto tiene mayor significado para la psique que el “yo”, al que definió como constitutivo del centro de la conciencia. Si el “yo” preserva la conciencia haciendo frente a las incursiones del inconsciente, el “si mismo” soluciona el conflicto del “yo” y a “sí mismo” situándose a medio camino entre ambos, relacionándose igualmente con los dos y convirtiéndose de este modo en el punto central de la totalidad humana (*Jung 1981*).

La primera dificultad que hay que superar consiste en crear un espacio seguro dentro del cual el individuo baje sus defensas sintiéndose aceptado incondicionalmente y apoyado por su entorno. Otro problema importante es de un tipo más espinoso, la actitud negativa ante el inconsciente que a su vez se haya conectada con una actitud negativa ante lo femenino. Un medio ambiente predominantemente masculino y adolescente atrae su propia mitología se concede importancia al orden de precedencia, la rivalidad y la exhibición de la agresividad en la imagen valorada de tipo machista en el mito de Hércules que corresponde a la de predicación de valores femeninos de creatividad, intuición, y preocupación por los demás, compasión, relación con los otros de manera casi invariable, los varones llegan con graves problemas maternos y profundos sentimientos de rechazo.

La actitud se traduce en una profunda desconfianza en el inconsciente, si una intuición en su conjunto permite que se infravalore lo femenino, por naturales nutritivos que resulten en medio ambiente, las instalaciones materiales, la comida o las actividades, en cierto modo se siente una carencia global, una extrema pesadez, una artificialidad que nunca satisface las necesidades fundamentales del individuo.

Las fragmentarias pulsiones de los muchachos buscan un nivel de realidad en el que puedan arraigarse y que solo puede proporcionarles la madre.

Una atmósfera de rivalidad y competencia en que la libido potencial se capta y se desvanece a través de la tensión entre autoridad y delincuencia, indica la existencia de una soledad interior y una pérdida del “sí mismo”.

Cuando se toma como centro lo que un individuo haga positiva o destructivamente hacia el grupo y se concede escasa atención a la sencilla aceptación de la persona como es con la independencia de su conducta, falta el sentimiento de seguridad y confianza que debería acompañar el logro del “yo”. (Dalley, 1987. Pág 141 a 158).

Jung llama complejos de carga afectiva a las manifestaciones del inconsciente o vida anímica personal en tanto que “arquetipos” a los contenidos del inconsciente colectivo de naturaleza arcaica o primitiva justifica esta expresión mencionando que esa palabra “se encuentra ya en Filón de Alejandría [...] Ireneo [...] Dinosio el Aeropagita [...] Archetypos es una paráfrasis explicativa del *eidos* platónico”. (Dalley, 1987).

En el nacimiento de las doctrinas triviales primitivas, el arquetipo se transforma en una fórmula consciente transmitida bajo el secreto doctrinal como es usual la transmisión de los contenidos del inconsciente colectivo.

El mito y la leyenda son representaciones de formas específicamente ideadas que se transmiten a lo largo del tiempo ya que en verdad designa contenidos psíquicos no elaborados. “La investigación sobre los mitos se ha conformado hasta ahora con representaciones solares, lunares, meteorológicas, vegetales y con otras nociones auxiliares.

Nadie ha entrado a considerar la idea de que los mitos son ante todo, manifestaciones psíquicas que reflejan la naturaleza del alma [...] si psique inconsciente (del primitivo), tiene un impulso invencible que lo lleva a asimilar al acontecer psíquico todas las experiencias sensoriales externas [...] esta observación exterior debe ser al mismo tiempo un acontecer psíquico”.(Dalley, 1987).

Otro arquetipo que manifiesta el inconsciente, lo religioso, lo primitivo “es la anima” una suerte de estado preconciente responsable de los estados de ánimo y lo espontáneo de la vida psíquica, de este estrato surge la conciencia.

Existen arquetipos que se presentan en personalidades, como: la sombra, el ánima y el anciano sabio, que actúan los sueños y las fantasías. Otros arquetipos son llamados de transformación y representan, situaciones, caminos, sitios.

Los arquetipos son elementos que ponen de manifiesto los componentes básicos de la psique a través de representaciones o patrones comunes; son formas de manifestación de los instintos, “el inconsciente, complejo de todos los arquetipos, es el depósito de todas las experiencias humanas hasta los orígenes más oscuros”. (Polo 2003).

En las culturas primitivas y entre los enfermos mentales son comunes las manifestaciones arquetípicas y en las civilizaciones cultas se manifiestan en el sueño y la mitología. Donde quiera que el arquetipo aparece tiene carácter coactivo que le vienen del inconsciente y cuando su influjo se hace consciente está caracterizado por la numinosidad.

Carl Jung se inicia en la teoría de Freud diferenciándose en el estudio de las relaciones del símbolo con el inconsciente y la posibilidad de emerger a la conciencia para trabajar con ellos. Desde los inicios considera la interpretación de la obra de arte desde una perspectiva simbólica.

Los dibujos realizados como manifestaciones del inconsciente reflejan tanto la psique como soma, y la definen como proceso de individuación, valiéndose del uso de los símbolos como medio de curación. Se muestra firmemente convencido de que la pobreza de símbolos actual tiene una consecuencia en nuestro interior. *“Quien ha perdido los símbolos históricos y no puede contentarse con “sustitutos”, se encuentra en una situación difícil: ante el se abre la nada, a la cual el hombre aparta el rostro con miedo”.* (Polo 2003. Pág. 104 a 108).

Un arquetipo muy extendido en las más variadas civilizaciones, que expresa la existencia de una idea religiosa, es la cuaternidad, representación manifestada por el número cuatro o figurativamente a través de diversas formas cuadradas, la cruz, la svástica, etc. Jung insistió mucho sobre el valor de totalidad que tiene la cuaternidad, donde se liga el concepto de lo divino como conjunto del bien y del mal, y dice Andreolli Villar es el arquetipo por excelencia ya que sobre su esquema se funda el primer grado de civilización, es decir, una primera comprensión del mundo.

En la obra de Jung (1988:16) se refiere a la representación circular como una de las de mayor poder, las llamadas mandalas por los hindúes, se simbolizan por un círculo sencillo o por una serpiente que se come la cola. A respecto afirma que: *“La experiencia enseña que el círculo protector, el mandala, es el viejo antídoto contra los estados caóticos del espíritu”.* (Polo 2003).

Las expresiones artísticas tienen su origen en el inconsciente donde se encuentra el centro de la creatividad y ese mundo inconsciente personal o colectivo puede ser expresado a través de imágenes y símbolos variados tales como la pintura, escultura, poesía, danza, música, cine, fotografía y todas las expresiones y lenguajes artísticos. Como explica su teoría, las imágenes que se producen en el inconsciente colectivo son de naturaleza arquetípica y se encuentran en los sueños y en la religión. (Polo 2003. Pág. 104 a 108).

2.3 Carl Rogers

La tendencia hacia el pleno desarrollo físico en el ser humano es sumamente patente; es natural, constante y eficaz, mientras no se opongan obstáculos externos, esa tendencia tiene una dirección clara y la persigue sistemáticamente: llevar a cada uno de los órganos físicos y al organismo en su totalidad hacia una plena madurez estructural y funcional.

Rogers define al hombre como un animal racional y se considera su inteligencia, su razón y su lógica como la nota distintiva. Cuando no sigue este camino o mejor, cuando va en contra de él, se dice que el hombre procede en forma irracional. Pero el ser humano puede también seguir un tercer procedimiento, que o es racional ni irracional, sino simplemente aracional, y constituye otra dimensión de la vida humana.

2.3.1 Un enfoque humanista.

El enfoque humanista considera que la naturaleza humana no puede ser una maravilla en su desarrollo físico y un caos en el desarrollo psíquico. Por lo contrario, sostiene y prueba la tesis de que hay un pleno paralelismo entre ambos aspectos.

El hombre muestra capacidad, y también deseo de desarrollar sus potencialidades, parecería que esto se debiera a una motivación suprema: una necesidad o motivo fundamental que orienta, da energía e integra el organismo humano. Ese impulso natural lo guía hacia su plena autorrealización, lo lleva a organizar su experiencia y, si lo puede hacer en ausencia de factores perturbadores graves, esta organización se orienta en el sentido de la madurez y del funcionamiento adecuado, es decir, en el sentido de la conducta racional y social subjetivamente satisfactoria y objetivamente eficaz.

2.3.2 La orientación humanista

Se afirma que este camino puede ser más sabio que la misma vía racional. Cuando un individuo está libre de mecanismos defensivos, actúa espontáneamente, observa y ausculta todas las reacciones de su propio organismo, dispone de un cúmulo inmenso, de datos que el organismo procesa, a veces, inconscientemente y genera conclusiones que se le permitan como intuiciones esos juicios pueden ser más sabios que el pensamiento consciente, tomado en sí mismo, ya que el carácter racional del hombre le lleva, a veces, a negarse a sí mismo y a desconocer aquella parte que se presenta con una aparente incoherencia.

Al contemplar en la naturaleza el paso de los seres inorgánicos a los orgánicos, a las plantas, a los animales, al hombre, se observa una gradación en la cual el ser primigenio se va inclinando, cada vez más, sobre sí mismo con grados más altos y dimensiones siempre nuevas, hasta comprenderse y poseerse íntegramente en el hombre. En cada uno de esos pasos existe una diferencia que implica una transición a otro género. El núcleo central del hombre posee la capacidad de autorepresentarse, es la posibilidad de contemplarse a sí mismo desde afuera, de autoproyectarse, de autoaplicarse, de autoreproducirse, esta capacidad de tomar conciencia plena de sí mismo es una característica distintiva del hombre y es la fuente de sus cualidades más elevadas.

Esta capacidad le permite distinguirse a sí mismo del mundo exterior, le posibilita vivir en un tiempo pasado o futuro, le permite hacer planes para el porvenir, utilizar símbolos y usar abstracciones, verse como lo ven los demás y tener empatía con ellos, comenzar a amar a sus semejantes, tener sensibilidad ética, ver la verdad, crear la belleza, dedicarse a un ideal y, quizá morir por él. Realizar estas posibilidades es ser persona.

De lo anterior se desprende el problema de la libertad que siempre ha tenido mayor enredo y confusión de conceptos y de términos, es natural que sea así debido a la autoreferencia que implica. La conciencia es el alfa y el omega de la libertad: el conocimiento y reconocimiento de la necesidad constituye un verdadero proceso de liberación que el ser humano puede llevar a cabo respecto a la naturaleza.

Cuanto más se estudia detenidamente el problema de la libertad en el hombre más fácilmente es posible percatarse de la paradoja y contradicción epistemológica que implica la refutación de la misma. La tesis básica del determinismo afirma que todo lo que el hombre piensa cree o hace está determinado por fuerzas que están más allá de su control.

La libertad de que goza el hombre no es absoluta; hay grados de libertad. Si solo poseo dos opciones o conozco dos soluciones únicamente tendré un grado de libertad. Pero si tengo muchos conocimientos relacionados con la situación en que me encuentro, poseo una amplia educación y cultura y una extensa experiencia, tendré más grados de libertad y mi acción posible sea más libre.

El nivel y los grados de libertad aumentan a medida que la persona se abre y acepta sus vivencias; a medida que la persona es ella misma y da entrada y hace accesibles a su conciencia todos los datos disponibles relacionados con la situación: las demandas sociales, sus complejas necesidades y conflictos posibles, sus memorias de situaciones similares, su percepción de la singularidad de la situación presente.

El pensamiento creativo consiste en el proceso de percibir elementos que no encajan o que faltan, de formular idea o hipótesis de esto, de probar estas hipótesis, y de comunicar los resultados, la realización creativa tendrá un carácter novedoso y original, podría ser más o menos extraordinaria y, de alguna manera, enriquecería con su aporte a la sociedad y a la cultura.

También hay formas menores de creatividad quizá cualitativamente diferentes de las realizaciones extraordinarias, algo que se da en cada persona humana en diferentes formas: un escapatista, un técnico en publicidad, diseñador, un estudiante normal pueden ser frecuentemente creativos en ese nivel siempre que el producto logrado sea algo nuevo y desconocido para quien lo realiza, ya sea una actividad de imaginación, una síntesis mental la formación de un sistema nuevo o una nueva combinación de informaciones o realidades ya conocidas, podría considerarse como fruto de un proceso creador.

La gran dificultad que ha existido siempre en dar una explicación satisfactoria al proceso creador, da razón de las interpretaciones de tipo místico y parametafísico a que se acudió frecuentemente: inspiración, iluminación, estado de trance, ruego a las musas, etc.

Parece ser que, en gran parte, los procesos creativos dan al margen de la dirección del yo y que, incluso, requieren de una renuncia inicial al orden. Cuando las personas creadoras tratan de describir como lograron determinada realización, frecuentemente dicen que la idea se les ocurrió de golpe, sin hacer nada, como por inspiración, mientras no pensaban en el problema, como una gran intuición, como un rayo de claridad deslumbrante, etc.

El proceso creativo se presenta apremiante y la persona se siente literalmente acosada por sus ideas y tiene que atenderlas. El poeta tiene que escribir, el pintor tiene que pintar, y el músico tiene que proyectar sus ideas en notas. Si lo que está en juego es la solución de un problema, entonces puede ir acompañado de un sentimiento de tensión y desasosiego.

Una vez obtenido el resultado, se produce un estado y un sentimiento de alivio y, con frecuencia, profundas vivencias emocionales de felicidad.

En cada persona existe un proceso evaluador interno que va estructurando un sistema de valores, el cual a su vez, se convierte en el núcleo integrador de la personalidad y forma una filosofía unificadora de la vida.

La estructura de los valores que se buscan, la filosofía unificadora de la vida, la claridad de las metas y de los objetivos que se desean, van creciendo paralelamente con el nivel de maduración de cada persona y puede, como los demás aspectos de la personalidad, sufrir determinados retrasos.

La búsqueda de valores en una persona no consiste en un examen de conceptos vagos e irrelevantes para su vivir cotidiano, sino en un esfuerzo continuo por encontrar significados profundos que validen su auto identidad, que establezcan y apoyen los compromisos y las responsabilidades que toma.

En medio del cúmulo de incertidumbres, dudas y probabilidades que rodean al ser humano, es lógico que este busque algunos puntos de anclaje, algunas certezas, alguna fé, que le sirva como guía que ilumina su camino o como bálsamo benéfico que mitigue las inevitables frustraciones y ansiedades que la vida engendra.

En la medida en que determina creencia brinda resultado y efectos satisfactorios se va afianzando en un individuo y, por el contrario, será separada del núcleo de valores o escépticamente rechazada, cuando del hecho de seguirla se derivan consecuencias desastrosas o, simplemente sin valor ni significación para el mismo.

En la modernidad el hombre lucha por la autonomía e individualidad, en medio del asolamiento de deshumanización, conformismo y encapsulamiento que produce la sociedad tecnológica. El hecho de la individualidad, singularidad y unicidad de cada persona es algo sobradamente firme, cada hombre es una creación única de las fuerzas de la naturaleza, nunca hubo una persona igual a él ni volverá a haberla. Lo mismo sucede con las huellas digitales es extensible a muchos aspectos del ser humano y, sobre todo, a la unicidad de la persona que resulta de su conjunto configurado.

“Señala Allport,..... cada individuo es un sistema de unicidad configurada, por consiguiente, la ciencia y en este caso, la psicología no puede contestarse con el estudio de las dimensiones comunes, como si la persona fuera un mero punto de interacción de cierto número de variables cuantitativas.”

Esta peculiar naturaleza del hombre como sistema de individualidad configurada, al lado de las demás características señaladas anteriormente, hace ver que para una plena comprensión del hombre se requiere más de lo que cualquier ciencia empírica puede ofrecer.

Al conocer la obra de Shakespeare, Dostoievsky o San Agustín, frecuentemente se tiene la impresión de que estos hombres tuvieron una comprensión más profunda del ser humano que la que se encuentra en nuestros mejores libros de psicología. Quizá esto se debe precisamente a que estos escritores no atomizaron al hombre ni lo desintegraron en elementos para estudiarlo, sino que lo describieron vivo, en acción, en su totalidad y en los contextos concretos de lugar y tiempo.

2.4 Corriente Gestalt

El acto de creación es una necesidad tan básica como la de respirar o hacer el amor. Nos sentimos impulsados a crear, debemos arriesgarnos a proyectar la imagen más personal e idiosincrásica sobre los objetos, las palabras y otros símbolos, el mismo tipo de riesgo que aceptamos al amar a otro.

2.4.1 Necesidades fundamentales del ser humano

El creador de esta corriente llamado *Fritz Perls* menciona que existen dos necesidades fundamentales en el ser humano; la necesidad de sobrevivir y la necesidad de crecimiento, llenando estas dos necesidades, nuestra percepción esta dirigida a proporcionar un significado a la situación.

La naturaleza humana es incompleta y por lo tanto incomprendida, salvo que sea estudiada partiendo de sus patrones totales de conciencia y de cómo estos funcionan dentro de aquellas totalidades o patrones.

En esta configuración, o campo, existe un centro de interés que se conoce como figura, mientras que el resto del campo toma la forma de fondo. A medida que el interés de la persona cambia, se cambia la figura y se reorganiza el fondo. Si una situación aparece como desorganizada a una persona que no percibe una figura nítida, la *Gestalt* no tendrá significado para dicha persona, solamente surgirá en ella la confusión. Tarde o temprano este campo deberá tomar un significado y la persona tendrá que hacer un *insight* para poder enfrentarse a los problemas percibidos.

Uno de los principios más valiosos de la terapia *gestalt* es que todas las conductas se encuentran gobernadas por el principio de homeostasis o principio de adaptación, en términos psicológicos, esto sirve para que logremos alcanzar nuestras necesidades personales, estableciendo contacto con fuentes humanas y físicas de las cuales la persona espera lograr ayuda para completar sus necesidades.

El contacto consiste en apreciar las diferencias, en aprender un problema, del cual por definición la persona tiene conciencia, así el organismo interactúa con el medio ambiente que le rodea, llegando a auto-regularse en la satisfacción de sus necesidades.

Cuando el organismo logra satisfacer una necesidad, o da la espalda a la misma convencida de que no puede llegar a satisfacerla se cierra esa *gestalt* y concluye el asunto, si por el contrario el asunto queda inconcluso el organismo se sobreinunda, debido a la indecisión o a la incapacidad para tomar decisiones, entonces se experimenta un rompimiento homeostático o un cortocircuito, un fusible se quema y el organismo termina sobrecargado con un fardo de necesidades descargadas. En todas las situaciones que se refiere tanto a la persona psicológica, como la persona fisiológica.

La Gestalt enfatiza la unidad y la integración como un elemento esencial de esas dos partes inseparables del individuo, se cree que el principio de dividir mente y cuerpo es una de las características que hacen vulnerables a la psiquiatría y la psicoterapia tradicional. (Castanedo. C. 1997. Pág. 48 y 49).

2.4.2 La creatividad

La creatividad no solo es el concepto, sino el acto mismo, la realización de lo que es urgente, de lo que necesita ser afirmado. No es solo expresión del espectro total de la experiencia y sentimiento de unicidad de cada persona, sino también un acto social, un compartir con nuestros semejantes esa celebración esa afirmación de vivir una vida plena.

La terapia es el proceso de cambiar la toma de conciencia y la conducta, la condición *sine qua non* del proceso creativo es el cambio, la trasmutación de una forma en otra, de un símbolo en un *insight*, de un gesto nuevo conjunto de compartimientos, de un sueño es una representación dramática, la psicoterapia se interconecta en un nivel fundamental, la transformación, la metamorfosis, el cambio.

Como un proceso de crecimiento, la creatividad no tolera la interrupción de la experiencia; no puede florecer con una magra llovizna superficial. Hacer arte es una forma de concretar nuestra necesidad de un tipo de vida más amplia y más profunda, en el proceso de creación, extendemos nuestra psique, tocando aspectos de nuestros orígenes, tanto personales como arquetípicos.

Cada encuentro creativo es una búsqueda y una resolución parcial de un “problema”, en el más amplio sentido estético del término.

2.4.3 La proyección creativa

La proyección creativa implica un dialogo con el propio sí-mismo que luego se concreta en un concepto, desde nuestras más profundas proyecciones. Nuestros lugares santos son manifestaciones del mas intimo esfuerzo humano por una metamorfosis trascendente, no es sorprendente el hecho que durante el renacimiento existiera una relación simbólica entre el artista y la iglesia.

Toda persona de proyectos, aunque temerosa del deleite aterrador de expresarlos plenamente, corre el riesgo de dejar en libertad en el mundo al propio si-mismo, el corazón y el alma propios.

La proyección es una forma de escapismo, es fácil negar nuestros propios talentos, parcialidades, prejuicios, todo aquello que nos resulta displacentero, aquello de lo que aprendimos a desconfiar o que nos disgusta de nosotros mismos, generalmente consideramos que el mundo engendra estas cualidades, en lugar de mirar hacia dentro para logra un *insight* de su naturaleza en nosotros mismos.

En la proyección patológica, el impotente ve un mundo castrador, el colérico lo ve destructivo, el cruel lo ve sádico y aquel que teme su homosexualidad ve homosexuales por todas partes, cada uno colorea el mundo con su propia vida interna. La vida interna perturbada busca y encuentra pesadillas, aunque deba alucinarlas, la diferencia entre las proyecciones patológicas que tanto tememos y las proyecciones creativas de *Miguel Ángel*, *Shakespeare* y *Bach*, radica en la relación del creador con su entorno y su poder sobre el. La psicoterapia permite al individuo dialogar con proyecciones atemorizantes y adueñarse de ellas, transformándolas en creativas.

La proyección se vuelve creativa en tres pasos, primero, el individuo aprende a poseer aquello que teme en el mundo, segundo comienza un dialogo entre su crueldad y su ternura o alguna polaridad de si mismo, y tercero, el individuo transforma su dilema en un producto o acto concreto, escribe su obra o se une en movimiento político o pinta un cuadro en el cual el tema de la crueldad se investiga, se enfrenta, se comprende con un sentimiento de plena conciencia.

El que proyecta creativamente pone la energía de su conflicto al servicio de una comprensión más profunda de sí mismo y de una relación más activa con sus semejantes, la energía del que proyecta patológicamente esta concentrada en su conflicto, no puede actuar.

2.4.4 La terapia creativa

El terapeuta es como un artista, como persona que utiliza su capacidad de invención para ayudar a modelar la vida de su paciente, es obvio que toda relación entre dos personas se convierte en una creación cuando su encuentro tiene el movimiento y el sentimiento de la transformación mutua. Este brinda una estructura, una fórmula, un proceso disciplinado a las formulaciones generadas constantemente por la relación entre el y él cliente, crea un espacio, un laboratorio, un campo de prueba para que el cliente se explore a sí mismo como ser viviente.

La terapia creativa no suprime los conflictos tal como un cirujano extirpa un tumor, posibilita a la persona tomar contacto con la energía congelada en el conflicto y convertirla en disponible para la propia realización y la realización de la humanidad.

En el proceso de hacer algo, una persona no sólo ilumina e ilustra su vida interior, sino que se coloca en un plano mas allá de lo personal para realizar algo el significado por sí mismo, el trabajo adquiere su propia validez interna, su propia integridad, en este proceso de hacer algo que se sostiene por su propia estructura integral, el creador toma contacto con su realidad concreta fuera desde su vida subjetiva y se mueve hacia el reino de lo trascendente, al tomar y renunciar a su producto, el creador toca y renuncia a su identidad personal.

El proceso es el mismo cuando alguien se convierte en el medio artístico, no es fácil estar en contacto con otra persona, prestar atención a la concientización del otro sin desviarse del proceso hablando de uno mismo, esto no significa que nos olvidemos de nosotros mismos, sino que debemos apreciar al otro con todos nuestros recursos interiores, este proceso de comprometerse totalmente con otro sin perder el sentido de la propia identidad, sin perder los propios límites, puede ser un experiencia profundamente movilizadora, en lugar de hacer un impacto directo en la conducta del otro, la mutua presencia total durante una o dos horas es como un acto de adoración en conjunto.

Resulta una paradoja interesante el hecho de que descubrimos nuestros éxtasis íntimos más importantes en el proceso de trasponernos a nosotros mismos, al internarnos en otras vidas, solo después de una transacción tan íntima con otro ser humano podemos acceder a transformaciones más elevadas.

La terapia creativa trata a la persona como un medio artístico, a veces desalentador, adverso, empecinado, aburrido o abrasivo, y a menudo humilde e inspirador. El terapeuta creativo ve al cliente en su totalidad, su plasticidad y rigidez, brillantez y opacidad, fluidez y estancamiento, puntualidad cognitiva y pasión.

La terapia Gestalt es un permiso para ser creativo, nuestro instrumento metodológico básico es el experimento, una aproximación conductista para desplazarse hacia un funcionamiento nuevo. Los experimentos no necesitan nacer de conceptos, pueden irse desde un simple juego hasta revelaciones conceptuales profundas.

En psicoterapia, el proceso creativo depende básicamente de dos elementos, el primero es la relación del terapeuta con la integridad presente del cliente, todo individuo, al iniciar la terapia, posee una integridad personal que le es propia. Esto significa que ha desarrollado, a lo largo de muchos años, maneras de actuar en el mundo, para él, unidad estructural y funcional. Tal unidad incluye también aquellos de sus síntomas, insatisfacciones y conductas que, a juicio del terapeuta, obstaculizan la capacidad del cliente para cambiar.

Todo ese haz de sentimientos, actitudes físicas y estilos verbales es lo que se halla comprendido en la integridad de la persona, y ésta recurre a la terapia de grupo individual no tanto para modificar ese sentimiento de ser ella misma cuanto ejercitarlo.

Establecer contacto con esa integridad supone aplicarse por entero a averiguar “como es ser una persona como ésta” por ejemplo llevar a los hombros caídos, mantener los glúteos rígidos, etc, en suma, asumir la misma postura que el cliente asume en el mundo. Es esta una especie de curiosidad amante, un estado viviente de aprender, en forma natural, el espacio vital del otro.

El segundo elemento del proceso creativo es el moldeo revolucionario, aquí el terapeuta se identifica con los aspectos mas radicales de la personalidad de su cliente, con aquella parte de este que espera permiso para ensayar maneras nuevas o genuinamente sorprendentes de experimentarse a si mismo.

El cliente vive en forma constante el dilema existencial de sentirse desgarrado entre el doloroso bienestar de su integridad presente y su necesidad de cambiar.

El proceso creativo se ve obstaculizado cuando paciente y terapeuta, sin advertirlo, se identifican con las distintas partes de la personalidad del primero, el terapeuta brega por el cambio, en tanto que el paciente lucha por su propia “integridad”. Este conflicto revolucionario que hay en el cliente se proyecta sobre el terapeuta, de modo que el primero “lucha” con comodidad contra su propia proyección.

Al cliente se le permite que acompañe al terapeuta en una aventura donde la pareja pueda desempeñar en forma constante todos los papeles de este conflicto dramático, el terapeuta ayuda al otro a ser experimentador, el maestro, el que modifica activamente, a la vez que, por su parte, mantiene una actitud de comprensión y respeto por la postura del de la forma activa la vida interior del cliente donde comienza a modificarse la estructura personal original de éste.

Toda vida humana posee una integridad que le pertenece, un ser humano ya es una dinámica obra de arte desde el momento en que invita a otra persona, a un terapeuta, a insertarse en su integridad, a afectarla de alguna forma significativa, el terapeuta debe aprender a conservar su poder y capacidad técnica como tal sin perder respeto por la otra persona, este no puede permitirse dejarse llevar por el poder que tiene sobre otros, de la misma forma en que no puede permitirse abdicar de ese poder.

Se retoman elementos tanto del origen de la humanidad para su resignificación ejemplo; estereotipos y arquetipos, alguno complejos como el Edipo que remite a la cultura griega.

Al ser la expresión plástica otra forma de comunicación muy importante del ser humano, necesariamente continua a su desarrollo integral, pues dentro de si, existe una necesidad creativa. Incluso el terapeuta debe transformarse en un ser creativo que proponga y proporcione nuevos métodos para la recuperación de su paciente.

Esta necesidad creativa es evidente desde los orígenes de la humanidad que existe una necesidad de comunicación, expresada con el inicio paso del tiempo en obras de arte de diversa índole.

Capítulo III Historia del Arte

Entre los historiadores del arte suscitan dos posturas entre: los que consideran fundamental el estudio de los artistas, y los que estiman que debe abordarse fundamentalmente la problemática de las obras. No deben olvidarse que el arte es un producto sociológico.

En un principio se pensó que las pinturas rupestres prehistóricas constituían un puro divertimento; arte por arte, hoy sabemos que se pintaban para propiciar la caza. Existe una razón mas urgente en la génesis de la obra de arte, las razones pueden ser políticas, religiosas y económicas, pero no faltan las puramente científicas. El nacimiento de la pintura impresionista esta en relación con el auge de la fotografía, a cuyo reto ha de responder creándose una vía original, sin olvidar la aportación del análisis de la luz y de los colores que la física de la época realizó. Deben considerarse también los elementos vinculados a un medio social, lo cual favorece la comprensión de la obra por el público. Sabese por ejemplo que el arte ha sido, en manos de un gobernante, manifestación de poder, un ejemplo de esto es que se hayan construido las Pirámides de Egipto, el Arco de Tito, el escorial o el Arco de la estrella. Por esta razón puede sugerirse una normativa en la evolución del arte.

Tampoco puede olvidarse es al cliente, sobre todo cuando se adorna de la categoría de mecenas, capaz de imponer gustos. El caso de los Médicis no es ni mucho menos único, Felipe II impuso muchas condiciones a los artistas que trabajaban para él, también se tiene presente la opinión publica y de la critica, entendiéndose en mayor o menor medida.

El sometimiento de los artistas a un marchante o aun sector de la opinión puede estar justificado porque el gusto se traduce en un beneficio económico, y así puede traicionarse todo lo que de noble hay en el fondo de la creación artística.

El arte sagrado constituye una prueba determinante, fue un medio para estimular la religiosidad, en ciertos regímenes no se considera bastante que el arte describa el ambiente en que se vive, sino que quiera alzarse de su misión hasta el extremo de adoctrinar políticamente. Se desea que el arte sea un producto absolutamente puro, el historiador de arte habrá de ocuparse de estos aspectos, pues en caso contrario se expone a que personas menos preparadas aborden la cuestión llegando a conclusiones erróneas.

No basta con la que la obra de arte pone ante los ojos, deben conocerse más pormenores históricos, pues el artista falsea con su espíritu creador.

El análisis sociológico ha sido el vehículo que ha conducido al estructuralismo, durante mucho tiempo los críticos han hablado de dos términos usuales en el artístico: forma y contenido, hoy esta de moda la palabra estructura, el término convencional ya no guarda la menor relación con el significado habitual del vocablo. Afirmar de una obra de arte constituye una estructura es reconocer que se comporta como un todo, donde las partes no se yuxtaponen sino que se subordinan desde su origen a un conjunto, por lo tanto la estructura es una relación de orden entre las partes.

El estructuralismo llega a la metodología de la historia del arte con retraso, la importancia de este sistema es su carácter interdisciplinario. En el análisis estructural entra la semiótica o ciencia de los signos por los que hay que entender las elisiones a que hacen referencia los elementos que constituyen la obra. Los estructuralistas estiman que la obra de arte es como un código cifrado, el arte es signo y viene a reflejar la conciencia colectiva de la época.

El auge del estructuralismo se apoya en el deseo ferviente del hombre de penetrar en todos los secretos de la existencia, no basta con disfrutar de una obra, debemos saber por qué.

La obra de arte no es un mero producto del ambiente, ni tampoco pura creación, el artista no lo produce todo, pero en la creación siempre existe un momento de individualidad. Es al artista a quien corresponde imponer un sentido a la obra, por muy fuerte que sople el viento de la moda, siempre hay un impulso creador. La obra de arte, en su esencia, responde a un acto individual, que incluso hace al artista contradecirse a sí mismo, oponiéndose a sus principios.

Los problemas básicos de la historia del arte, es la libertad del artista, si el artista es realmente un creador, de sus condiciones personales, de si es un artista de genio, de talento o simplemente vulgar.

Para los positivistas el artista hace lo que puede, esto es, lo que las circunstancias le permiten, para los idealistas, lo que quiere. El artista teóricamente es libre, pero las circunstancias que le rodean, le cohiben, también influye que esté o no dispuesto a poner en practica su mensaje interior, lo que exige sacrificios.

El barroco nació paulatinamente, partiendo del renacimiento, el neoclasicismo advino bruscamente, rebatiendo al barroco, los historiadores del arte "formalistas" insisten en el carácter progresivo del arte.

El historiador de arte se ocupa de la dispersión geográfica de un estilo, la presión de la clientela, la estadística de la producción artística, los precios, etc. Hay razones por tanto para considerar a la historia del arte como una ciencia, pero con limitaciones, lo importante de la ciencia se halla en el descubrimiento de la manera de comportarse la realidad, que tiene sus leyes, de ahí derivan las aplicaciones prácticas de la física o la medicina. Pero en el arte nos queda otro aspecto: el espíritu, esa parcela rebelde, intransferible de la individualidad, aquí cesa lo que pudiéramos considerar científico. Habrá que dejar hablar al poeta, al soñador, con su voz aislada.

El arte forma parte del lenguaje sentimental de la humanidad y todo esfuerzo por intentar comprenderle engrandece la personalidad, experimental al placer artístico es un modo de enriquecer el espíritu.

Por la historia se entiende, una imagen total de la vida humana, un reflejo de todos los acontecimientos sin elección. Si en un principio se trenzaba con los políticos, posteriormente se han incorporado los económicos y por supuesto los artísticos. Y que la historia del arte sea una parte de la historia no supone en relegar a la condición de ciencia instrumental ya que la historia del arte posee un valor adicional, el que se deriva de la misma esencia del arte. (Martín. G. 1978. Pág.7 a la 17).

3.1 El arte prehistórico en Europa

La investigación científica de la prehistoria empezó en el segundo tercio del siglo XIX, cuando en Francia, especialmente por *Jacques Bocher de Crevecoeur de Perthes*, fue proclamada la existencia del hombre prehistórico y demostrada la antigüedad de las hachas en forma de almendra.

William Buckland (1784-1858) geólogo, estableció en Inglaterra la edad de piedra en las dos grandes etapas (paleolítica y neolítica) en Alemania y Dinamarca, merced a los hallazgos realizados en ambos países, fue elaborándose simultáneamente el sistema de los tres grandes periodos: de piedra, del bronce y del hierro, posteriormente se descubrió los palafitos o habitaciones lacustres de Suiza. Los monumentos megalíticos, la necrópolis de Hallstatt (en Austria), las estaciones prehistóricas de las penínsulas ibérica e italiana y las pinturas ruprestes.

El estudio del periodo paleolítico y en especial de las pinturas en cuevas y en rocas del occidente europeo, así como de importantes estaciones germánicas, sistematizan ampliamente cuanto se refiere a las primeras culturas de la humanidad.

3.1.1 EL arte en el Paleolítico y Neolítico

Los testimonios más antiguos de la existencia del hombre corresponden al primer periodo interglaciar y son de mandíbula humana hallada en Mauer y diversos depósitos posteriores de utensilios descubiertos en Francia. Los habitantes del paleolítico tenían una cultura primitiva, vivienda nómada de los productos naturales de la tierra y de la caza.

El utillaje típico de este segundo círculo de cultura se llama capsense y se caracterizan por pequeñas sílices, puntas y delgadas hojas de piedra; más tarde forman algo más complicado y se presentan asimismo grandes punzones óseos.

Posteriormente su utillaje se caracteriza por la nueva manera de retoque de las piedras. Las únicas obras de arte que hoy día se conocen de tal periodo son los frisos con figuras de animales esculpidos.

Hacia el final de este periodo se manifiesta de manera clara el sentimiento artístico del hombre, ya se producen esculturas, relieves en piedra y grabados en material óseo y pinturas rupestres representando la caza, danza primitivas, caballos, bisontes, cérvidos, jabalíes y otros signos aun no descifrados.

Con esta etapa de transición a la era neolítica. Esta transición viene representada por diferentes culturas que, en general, con ausencia casi completa de las bellas manifestaciones de finales de la *era paleolítica*. (Rafols. J.F. 2001. Pág 8 a la 15).

Durante el periodo paleolítico el hombre vivió al aire libre en las épocas de clima benigno o en las bocas de las cavernas cuando las inclemencias del tiempo se desataban.

No se produjo ningún cambio hasta llegar la época neolítica, el progreso humano se hizo evidente. La cerámica permite una mejora en el sistema de alimentación, cultivo en el campo, la ganadería, el comercio, la trashumancia, la navegación costera y fluvial, el descubrimiento del tejido, la arquitectura y la cerámica, he aquí las grandes novedades de este periodo.

También se le llama megalítica a esta cultura por los monumentos formados de grandes piedras en esta época se crean los primeros medios de transporte mecánicos, el carro y el plano inclinado.

El monumento más sencillo es el *menhir*, que consisten un monolito clavado verticalmente.

En el periodo Neolítico se acrecienta la estilización, al que se llega por un proceso de maduración mental, pero también en virtud de la ley del menor esfuerzo. Y se ha comprobado que en el periodo paleolítico han existido modelos pictóricos, ya que se han hallado grabados que luego se han copiado en mayor tamaño en la pared, la estilización puede librar al hombre de la servidumbre de una buena producción.

En este periodo hay una casi total desaparición de la escultura desaparece el bulto, de suerte que la escultura se reduce a una lápida ornamentada con relieves, las más representativas son las llamadas estatuas-menhieres. Conforme a los ideales abstractos predominantes en la época, la piedra tiene forma de lápida, coronada en forma de arco ojival. Esquemáticamente aparecen representadas las distintas partes del cuerpo humano.

3.2. La edad de Bronce

La edad de bronce no señala modificaciones importantes desde el punto de vista arquitectónico. Lo arquitectónico más relevante de este periodo y el más representativo de toda la arquitectura megalítica de aparejo grande es el de *Stonehenge*, en Salisbury (Inglaterra).

La pintura estilizada se prolonga a lo largo de la edad de bronce. En Escandinavia el arte ruprestre occidental, ofrece en esta región el primer ejemplo de pintura mural histórica.

3.3. La edad de Hierro

Empujados por invasiones orientales, los celtas ocupan occidente. La utilización de un ajuar y armamento de hierro supone unas mayores posibilidades en el orden de la técnica y del arte.

En el primer periodo ya se vislumbra un importante desarrollo de la urbanística, las ciudades se protegen con un sólido cinturón amurallado las ciudades son de rigor, son verdaderas fortalezas, pues se rodean de varios cinturones. De trecho en trecho se colocan torres, en el interior se muestra regularizados por medio de calles, y hasta disponen de fuentes para abastecimiento de agua.

En este periodo se generalizan las figuras humanas de gran tamaño, los celtas manifestaron su pasión por el color, ya se aprecia en el desarrollo de la cerámica policroma, que se nota más en el empleo del esmalte aplicado a los objetos de metal. (Martín. G. 1978. Pág.45 a 52).

3.4 Arte Egipcio

La pintura egipcia posee una sensibilidad artística innata: resulta ser un medio para transmitir un mensaje estético, creando un ambiente cargado de religiosidad, en ella se observa la pureza en la línea, la armonía de las formas, el equilibrio compositivo y una gran gama de colores que la hacen atractiva, mágica, natural y contemplativa.

Con respecto a la representación de la figura humana, esta se caracteriza por los siguientes rasgos: ley de torsión o frontalidad, cabeza, brazos y piernas de perfil, hombros, ojos, vientre y pies de frente. Se destaca la silueta de la figura. Es detallista, se utiliza trazo seguro firme, superposición de figuras y gran colorido, logrando diversos tipos de armonías, se representan de escenas de la vida real con carácter decorativo en atención a que ella es empleada en las paredes de templos, tumbas y palacios.

Una de las grandes creaciones del genio egipcio es la arquitectura, arte en que dejaron monumentos que asombran por su grandeza, hermosura y por la habilidad de los ingenieros constructores.

3.5 Arte Griego

Floreció entre los siglos VII y II de C, en Grecia en territorios del Mediterráneo habitados por los griegos, se caracteriza por su idealismo estético y su interés por reflejar la expresividad genuina en la figura humana, por ello desarrollaron una gran perfección en el dibujo. El atletismo, tan cultivado en estos pueblos, brindó a los artistas sus mejores modelos, la sencillez, el ritmo, la claridad y la unidad dominan todas sus formas artísticas, así, los griegos alcanzaron sus mayores logros en la cerámica, la escultura y la arquitectura. Se caracterizó con obras de mayor sentido de la proporcionalidad, por expresar armonía y equilibrio de elementos y por reflejar una genuina expresión de humanismo.

Grecia es una pequeña península situada al sureste de Europa, pero en este pequeño país nacieron las primeras ideas que dieron forma a la cultura occidental, de tal modo que nuestros conocimientos y modos de pensar son una consecuencia de la filosofía, la ciencia y el arte de los griegos.

Los griegos usaron de manera preferente el mármol, el cual pulían de forma cuidadosa, también emplearon la piedra. La escultura griega no está sujeta ni a reglas ni a convencionalismos, el escultor tiene libertad de expresión, sin embargo, busca la perfección humana, por tanto esa escultura está dedicada a exaltar la fuerza física, la perfección de los rasgos, el movimiento y la expresión de la divinidad, y el tema central gira en torno a la figura humana.

3.6 Arte Romano

Esta etapa alcanzó su mayor esplendor en la época del imperio, se desarrollo en Italia desde 200 años antes de Cristo, hasta el siglo IV después de Cristo, algunos lo consideran inferior al arte griego, pero en realidad fue más variado, más flexible y en ciertos aspectos se acerca mas el arte moderno, así su influencia en el arte de la edad media y del renacimiento fue notable. Sus mayores logros los presentan en el desarrollo de la arquitectura, por ello, el dibujo y la pintura la realizaban al servicio de esta, predominando los murales.

Los temas eran asuntos bélicos, eróticos, leyendas heroicas, paisajes, marinas, naturaleza muerta y el retrato.

Roma fue un pueblo de labradores, de comerciantes, guerreros, mostraron mayor interés por las causas prácticas y sus obras artísticas llevan siempre su sello utilitario. Pueblo dominador, fundador de un vasto imperio, el romano tuvo por precaución fundamental mantener el dominio sobre los territorios colonizados, para lo cual movilizó poderosos ejércitos, dio vida a un denso cuerpo de leyes que apretó los lazos entre la metrópoli y las provincias, y desarrolló una gigantesca labor constructiva con un variado repertorio de formas arquitectónicas perfectamente adaptadas a sus fines, sus dos grandes realizaciones fueron el derecho y la arquitectura, pero su mérito principal es haber extendido la civilización grecolatina por una vasta parte del mundo conocido.

Su arquitectura es monumental, hecha pensando en la glorificación de Roma y para resistir el peso del tiempo, mas que la belleza busca la majestad y la robustez.

La escultura, se mueve entre los polos contrarios de idealismo y realismo y su tema casi central es el retrato. Creada con un estilo utilitario que es simple en su función narrativa, honoraria o descriptiva, llevándolo a su máxima identificación con el modelo, es un arte naturalista.

La pintura la conocemos a través de los frescos hallados en la ciudad de Pompeya, que suelen ser copias griegas o caprichos decorativos de gracia pintoresca como cupidos, pájaros, cintas, flores, etc. Los temas son históricos, mitológicos paisajísticos y marinos, también en ciertos periodos se hizo una pintura arquitectónica, que emita los elementos constructivos, lo interesante de la pintura romana es la técnica de manchas de color también domina el gusto realista por lo que los temas preferidos, son el retrato, la caricatura y el paisaje.

(www.monografias.com 2007).

3.7 Arte Bizantino

La división del imperio romano en dos sectores, oriental y occidental, tuvo para la historia y el arte grandes consecuencias, ya que, al salvarse el imperio de oriente y caer el occidente bajo los bárbaros el arte romano continuo viviendo en Bizancio o Constantinopla, la ciudad que recibió el mismo tiempo el legado del oriente, que comprende no solo el de la ciudad de Bizancio, sino el de todo su imperio y el de los países independientes, pero sometidos a su influjo cultural.

El arte Bizantino evoluciona durante los nueve siglos que van desde Justiniano a 1453, en que Constantinopla cae en poder de los turcos, en tan largo espacio de tiempo pueden distinguirse tres periodos, los cuales se han dominado edades de oro. La primera comprende desde los siglos VI al VIII, la segunda edad de oro o primer renacimiento del arte bizantino se extiende del siglo IX al XII, y la tercera o segundo renacimiento hasta el año 1453 en Constantinopla y hasta mas adelante en los países que fueron sojuzgados por los turcos.

3.8 Arte Románico

Durante el periodo que se conoce como baja edad media, se forma en Europa un arte que se le da el nombre de Románico, este nombre hace referencia a la fuente en que tiene su origen, que es el arte de Roma, el arte romano, del que toma tipos de edificios y técnicas constructivas, este estilo o arte se ha denominado románico, por la semejanza con el vocablo romance, el cual designa los idiomas derivados del latín.

Se manifiesta una arquitectura religiosa de creación monástica, porque son los monasterios y los conventos los que la impulsan, su edificio tipo iglesia, expresa el ideal de austeridad y recogimiento de disciplina y penitencia, tiene una apariencia robusta y pesada, el principio de sustentación es estético, pues enfrenta masa contra peso, presenta un exterior sobrio, de muros desnudos y lisos contra fuerte, columnas, pilares, cúpulas.

Su finalidad no es artística sino didáctica las figuras no guardan las proporciones naturales, tampoco guardan la debida perspectiva ni la relación de tamaños significa si no la importancia del personaje.

La pintura románica tiene un desarrollo notable, pues las vastas extensiones de pared lisa eran apropiadas a la decoración pictórica, la falta de perspectiva, los colores planos, la composición simétrica, la rigidez de las figuras y la inexpresividad de los rostros son característicos de esta época de fulgentes colores y motivos abstractos de significado simbólico y las iglesias italianas, donde las escenas religiosas pintadas se muestran ya cierto empeño en copiar la naturaleza con fidelidad. (Rafols J.F. 2001. Pág.36 a 40).

3.9 Arte Gótico

El creciente desarrollo de las ciudades es lo que va a definir el marco social en que el gótico vive. La ciudad significa libertad y franquicias, hay capacidad de asociación para el trabajo, y el arte se fundamenta en lo religioso.

Hay un amplio movimiento de la obra de arte, que se convierte incluso en objeto de exportación, el artista ignora quien es su cliente, se generaliza la producción en serie de objetos artísticos tipificados.

La iniciativa del arte recae sobre los laicos, aunque aceptan las ideas de sus clientes religiosos, pero de día en día se notara más la facultad para introducir elementos profanos en el arte eclesiástico.

El gremio constituye un organismo para amparar al productor, la logia en cambio está pensada para proteger el producto, el trabajo se organiza jerárquicamente desde el maestro de obras, al artesano. Sin estos organismos hubiera sido imposible pensar en las grandes catedrales, verdaderos alardes de capacidad técnica e industrial, de productividad y de continuidad en el esfuerzo.

Con un sentido peyorativo se decía estilo o arte gótico al accidental europeo comprendiendo entre el románico y el renacimiento, contraponiéndole al arte clásico, y gótico era sinónimo de nórdico o bárbaro.

El nombre es poco convencional, pues gótico significa arte de los godos y realmente los bárbaros tan solo es uno de tantos elementos de dicho arte.

El gótico es una creación de los pueblos septentrionales, este es constituido en los dominios de Francia, hay una teoría tradicional que considera el gótico como resultado de la evolución del románico, se diría que es una revolución arquitectónica. En los primeros tiempos todavía el edificio gótico revelará su apoyo en la arquitectura románica, pero acabara oponiéndose a el radicalmente.

Durante este periodo se da, la pintura mural, donde decae ante la reducción del muro, en cambio, para cubrir el espacio surge un arte nuevo, la vidriería, la miniatura cobra un desarrollo mayor en el arte que es a la vez religioso y laico, pero junto a los *scriptoria monacales* están los talleres artesanos y nobiliarios.

A comienzos del *Trecento* el arte entra en una fase más activa, y ya entonces empiezan a constituirse en toscana las dos escuelas principales de la pintura italiana: *Florenia y Siena*.

En Florenia el mas importante de esta época en la pintura es *Giotto (1266-1337)* por la intensidad de su personalidad anticipa las figuras del renacimiento, así pretende firmar sus obras para que, en caso de deuda, quede salvaguardada su autoría.

Cuando le ordenan pintar las Artes Liberales para *Padua*, incluye entre ellas la Escultura y la Pintura, separándolas de las artes Mecánicas, es por lo tanto, el primero que inicia la campaña de reivindicación de las Artes Plásticas como tarea del espíritu más que el trabajo material.

El mérito fundamental de *Giotto* es haber constituido un credo pictórico nuevo, en color, línea, luz, composición, paisaje, perspectiva y temas, que tuvo enorme difusión por toda Italia crea *Giotto* la individualidad del arte, en franca ruptura con la impersonalidad del arte de su tiempo.

En *Siena* hay una continuidad de lo bizantino, prefiriéndose bellas líneas a masas sólida, es un arte miniaturisitico, que gusta de acumular figuras y elementos anecdóticos, faltando la claridad narrativa que es don de la pintura florentina.

Florenia encarna un espíritu masculino, como *Siena* femenino, dentro de esto se tenia a la *Virgen* por patrona, y Florenia a *Jesucristo*, el color tiene un sentido preciosista, decorativo; no es elemento plástico, hasta *Siena* llegó la pintura gótica francesa, determinando de esta suerte un arte aristocrático, delicado, gracioso y encantador, pero un arte sin problemas ni pesquisas fundamentales, que apenas duró cien años. (González.1978. Pág. 156 a 169).

3.10 El Renacimiento

El renacimiento comenzó con un movimiento orientado por artistas e intelectuales en Italia, bajo el signo del humanismo; es un renacer de las áreas donde los asuntos representados, desde el punto de vista ético se liberaron de los vínculos del concepto de vida cristiano.

Para ellos el arte ya no era un servicio anónimo, ofrecido por Dios y a la iglesia sino un himno personal en alabanza a la belleza, así se perfeccionaba el dibujo y se utilizaba como base de la pintura, la cuna del renacimiento fue en Florencia, naturalmente la pintura se liberó en seguida de la influencia gótica, pero gradualmente evolucionó hacia un nuevo concepto de la belleza.

En el dibujo, los cuerpos adoptan forma naturales y se vuelven plásticos, se procura destacar la expresión facial que algunas veces revela los grandes conflictos del alma.

Adquiere preponderancia al retrato, raramente se ve un desnudo naturalmente la pintura no se libero en seguida de la influencia gótica, pero gradualmente evoluciono hacia un nuevo concepto de belleza y puestas en un primer plano las antiguas formas greco-romanas.

La presencia en tierra italiana de ruinas romanas que tenían que despertar en los curiosos el deseo de conocer la civilización que había levantado tales monumentos.

Los descubrimientos geográficos, el avance de las ciencias naturales y el progreso de las técnicas que inspiran una confianza ilimitada en el poder de la inteligencia humana y estimulan a la acción. Se realización de una belleza ideal, ajustada a cánones dictados por la razón.

La escultura cubre toda la superficie de los monumentos como un sutil manto, en sus inicios, luego se realizan esculturas en bulto que adornan el conjunto arquitectónico, posteriormente hay una gran profusión de esta envolviendo por completo el conjunto lineal arquitectónico.

La policromía natural, consiste en un empleo de diversos materiales naturales, los cuales el se combinados reflejaban una diversidad de tonos.

Los frescos y los mosaicos, llena las cúpulas y paredes interiores de la construcción, se empleo una diversidad de tonos, los cuales los hacia muy llamativos.

La escultura renacentista es el primer medio expresivo que reacciona contra el estilo gótico. Esta presenta variaciones de acuerdo con el siglo en que se desarrolla.

Surgen los primeros intentos del nuevo estilo escenificado características expresión de sentimientos humanos, inspiración en la antigüedad clásica, realización de “Madonas”, ropaje y accesorios profundamente trabajados.

Existe una gran producción de obras de arte, la actividad artística se encuentra centrada en la ciudad de Florencia se crea una nueva modalidad escultórica-pictórica, los relieves realizados con barro cocido policromado y vidriadogran destreza en la ejecución de obras hasta llegar al perfeccionismo. (<http://arte.losublime.net>. 2007).

3.11 Época Barroca

Durante esta época la figura más resaltante es *Miguel Ángel Buonarroti*, quien realiza numerosas obras con características muy propias.

Entre las principales características de estas obras tenemos: fuerza expresiva, dinamismo, dramatismo, dominio anatómico, figuras llenas de abundante vitalidad, demostración de gestos y actitudes en sus figuras, fuerte influencia clásica, en los materiales con los que se realizó el trabajo es el bronce, y mármol, y la pintura esta plena de religiosidad, sin embargo, cada artista busca su propio estilo, en donde el retrato y la representación del paisaje tiene mucha importancia.

El cuadro se presenta como un escenario, un espacio cúbico, sugerido, por medio de los recursos que enseña la perspectiva geométrica recién descubierta y dan la ilusión de profundidad, la composición esta sometida a esquemas intelectuales, es decir, razonados, suele preferirse la forma simétrica en la distribución de las figuras.

El dibujo como técnica independiente, con el valor por si misma, no fue considerado en la época, quedando reducido sólo a un medio auxiliar de la pintura, para tomar apuntes rápidos del natural o hacer estudios de composición, perspectiva, movimiento, anatomía y otros aspectos del cuadro que iba a pintarse.

Las técnicas que solían utilizar eran el carboncillo, la sanguina, el lápiz y la tinta sobre el papel, pero el dibujo no tuvo mucho interés para los artistas del renacimiento, sin embargo el grabado, sobre todo entre los alemanes fue muy cultivado y se trabajo como una técnica automática, paralela a la de la pintura, en sus dos formas principales: el grabado en metal (calcografía) y el grabado en madera (xilografía), cuya difusión contribuyo el reciente invento de la imprenta en 1450.

En Italia se produjeron dos corrientes pictóricas o estilos, *el Ecléctico y el Clasicista*, en este país se destacó la figura de *Miguel Ángel Mercuri de Caravaggio*; en Francia destacaron; *Nicolás Poussin, Georges de La Tour y Claude Lorraine*; en España el barroco se torna serio y formal, representado magistralmente por *Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, Francisco Zurbarán, José de Ribera y Bartolomé, Esteban Murillo*.

En los países bajos el barroco desarrolló dos escuelas; la Flamenca, que tuvo su apogeo en el siglo XVI en Flandes y fue representada por *Pedro Pablo Rubens, Antón Van Dyck y Jacob Jordanes*, y la holandesa, *la cual produjo un nuevo estilo y contó con dos importantes personajes: Rembrandt H. Van Rijn y Jan Vermeer o Van der Meer de Delft*. (<http://galeon.com/hedordm/arte.htm>. 2007).

3.12. El Rococó

Se presenta en el siglo XVIII europeo, que sucedió al barroco, el término procede del francés *Rocaille*, que designaba en el siglo XVII la decoración de las grutas y jardines renacentistas a base de conchas.

El rococó floreció principalmente en Francia, en un principio junto con el barroco, hasta que adquirió un lenguaje propio que se difundió por toda Europa, mientras que la arquitectura conservaba su rigidez de origen clásico, los elementos decorativos del rococó aportaron fantasía y elegancia a las construcciones, pero fue sobre todo en los interiores donde la decoración rococó consiguió los mayores logros.

El carácter del rococó, enamorado de la intimidad, floreció en la pintura, lo mismo que en la escultura, el cultivo del retratismo, se inspiró en la pintura holandesa y flamenca, especialmente en *Van Dyck*, en este caso el cliente ya no es el rey, con las grandes necesidades decorativas de un palacio, sino que se halla entre los nobles y burgueses adinerados a los que ha dejado de enterarse las composiciones históricas y mitológicas, aunque a menudo, se complacen todavía en hacer retratos caracterizados como un personaje de fábula.

3.13 El Arte del Siglo XVIII

En este siglo se caracterizo por varias corrientes artísticas de las que destacan:

Impresionismo

La primera exposición presentada por un grupo de impresionistas tuvo lugar en 1874 y el nombre les fue aplicado con intención de ridiculizarlos, por los críticos que no veían con buenos ojos el nuevo estilo. Los impresionistas querían captar la cualidad de la luz y de la atmósfera en una hora particular del día a través de las cuales se ven los objetos, pues su condición determina la apariencia de estos. La posibilidad de retratar la luz en términos de la pintura fue resultado del nuevo análisis científico de los colores.

El fundamento de este movimiento pictórico se centra sobre la base de que a nivel cerebral las manchas separadas de color se unen; así, una mancha junto a otra azul, da por resultado un color verde si se miran desde cierta distancia. Este principio lo tomaron en cuenta los pintores impresionistas al realizar sus lienzos.

La combinación de colores puros ya no se hará sobre la paleta ni sobre la tela, sino que será el cerebro del espectador el que los una para formar así las figuras. (Pellicer, A. Cirici.1961. pag, 466 a 470).

Realismo

El realismo como una oposición al idealismo de clásicos y románticos, proponiendo una realidad objetiva de los temas de la vida común, el hombre debe aparecer dentro de su ambiente habitual, y su trabajo cotidiano tiene que ser un motivo de fecunda inspiración.

El termino realismo fue adoptado un movimiento artístico que apareció en Francia a raíz de la revolución de 1848 y que tuvo como principal representante al pintor *Gustave Courbet*, cuyo arte represento las inquietudes sociales que invadieron Europa a mediados del siglo XIX.

Las características generales se basan en temas basados de la vida real, sobre todo de la vida humilde y trabajadora, expuestos con sentido crítica social.

Presentando lo bello y lo feo como son sin idealizarlos, dibujos vigoroso, aunque no sea correcto, colorido e interesante por los contrastes del claroscuro, la técnica que proporciona la mas completa identificación entre lo pintado y la naturaleza. (Wentinck, Charles. Pag. 356 a 360).

Expresionismo

Fue un movimiento artístico plástico emparentado con la literatura; nace en 1890 en Alemania y en los países del norte de Europa, se extiende hasta bien entrado el siglo XX.

La pintura expresionista busca y logra expresar violentas emociones, va de dentro hacia fuera, al contrario de la impresionista que va de fuera hacia dentro. Su objetivo fundamental era crear impetuosas reacciones en el espectador, por medio de sentimientos y emociones del artista, expresados con audacia de formas y rígido colorido.

Futurismo

Fue un movimiento italiano cuyo propósito era despertar a Italia de la apatía cultural en que estaba sumida desde fines del siglo XVIII, atacaba a los museos y academias, al culto de lo antiguo y a todo el arte italiano de otros tiempos.

El futurismo, exigía un nuevo concepto artístico basado en la dinámica de la velocidad, que para los futuristas era fundamental y peculiar de la vida moderna.

El símbolo más venerado por los futuristas era el automóvil de carreras; en esencia la pintura futurista era retrato del movimiento. Por tanto, en el dibujo, la representación futurista del movimiento simultáneo de un perro que trota por la calle, puede tener veinte patas y seis colas, con efecto parecido al de una larga exposición fotográfica de algún objeto que se mueve. (Pellicer, A. Cirici.1961. Pág. 323 a 326).

3.14 El Arte del Siglo XIX y XX

En estos siglos se caracterizan por varias corrientes artísticas de las que destacan:

Fauvismo

En 1905 un grupo de jóvenes pintores expuso sus obras y para designar su estilo, los críticos acuñaron el nombre de Fauvismo por parecerles que aquellos artistas eran fauves (fieras). Como movimiento artístico no duró más de cinco años, pero como estilo ejerció una influencia mayor y más persistente en el uso del dibujo y el color que cualquiera otra escuela del siglo XX.

El fauvismo derivó de los fuertes colores y las vehementes pinceladas de *Van Gogh*; de las formas simplificadas de *Gauguin*, y del desprecio que ambos demostraron por las cualidades académicas formales de la composición.

Henri Matisse, primera figura del grupo original fauvista, en su pintura *Gran interior en rojo*, deja presente la intensidad fauvista del colorido, aunque usado con resultados bastantes diferentes, ya que naturalmente se considera al rojo como color brillante que produce gran excitación y en este cuadro el efecto de la composición da una sensación de profundo reposo. (Quillet, Arístides.1968. pag. 578 a 586).

Cubismo

Este movimiento artístico surge en Francia hacia 1907, y se extiende por todo el mundo. Su planteamiento básico es representar obras de la realidad, pero fracturadas por medio de la geometrización de la forma, de tal manera que se representaban las mismas formas del objeto, vistas desde varios ángulos a modo de simultaneidad de planos.

Los artistas cubistas pintaban superficies planas, la perspectiva dada a la obra era aparente, lograda por medio del alargamiento de las líneas y ángulos. El color fue, virtualmente suprimido, subordinándose a las formas y por tanto, al dibujo. Los cubistas crearon la superposición a través de la visión polifacética y simultánea del objeto.

Surrealismo

Este movimiento vanguardista no se circunscribió a un solo lugar geográfico y sus manifestaciones son tan variadas como sus interpretes. El Surrealismo, libró a la pintura de su larga sumisión a la imagen realista y del concepto de espacio heredado del Renacimiento, dándole rienda suelta al artista para expresar sus sentimientos e impulsos más íntimos. En este movimiento se sitúa el pintor Salvador Dalí cuya obra resulta muy conocida.

Influido por el psicoanálisis de *Freud* y las doctrinas revolucionarias de la época, el surrealismo supo dar cauce a vagos impulsos renovadores latentes en la intelectualidad surgida de la primera posguerra. Su período más floreciente fue el de 1924 a 1928. Como ideal estético se propone lo maravilloso, reuniendo dos objetos incongruentes en un contexto ajeno a ambos; el propósito de los surrealistas no era “hacer arte”, sino explorar posibilidades.

Abstracción

Este arte consistía en extraer de una imagen figurativa los elementos esenciales, deformándolos o modificándolos; en él se tiende a impresionar lo psíquico por encima de lo puramente visual, se busca una nueva expresión de la realidad, llegando a oscilar entre dos polos: el acercamiento a la realidad para entenderla y el alejamiento de ella al interpretarla.

En la cual no existía ninguna representación figurativa, sino formas y colores; esta tendencia artística se basó, no en la representación real del objeto, sino en la belleza que el cuadro pueda reflejar, de allí la importancia del color en las obras abstractas.

El Arte Cinético

Este término apareció por primera vez en 1920, es una tendencia de las pinturas y las esculturas contemporáneas creadas para producir una impresión de movimiento. El nombre tiene origen en la rama de la mecánica que investiga la relación que existe entre los cuerpos y las fuerzas que sobre ellos actúan.

Hoy en día se conoce como arte cinético, aquellas obras que causan al espectador movimiento e inestabilidad, gracias a ilusiones ópticas, que cambian de aspecto según el punto desde el que son contempladas o por la luz que reciban (un ejemplo pueden ser los anuncios luminosos). También están incluidos dentro de este movimiento los móviles sin motor y las construcciones tridimensionales con movimiento mecánico.

“Arte Pop o Pop Art”

Es otro movimiento artístico que se inició a finales de los años 50. Consiste en transmitir al espectador la ilusión de vibración o relieve, gracias a las leyes de la óptica, sobre la superficie plana de un cuadro. A diferencia del arte cinético aquí no hay movimiento real. Algunos autores señalan que el origen remoto del op art puede derivarse tanto de las bellas artes como de las artes populares o de la artesanía.

Esta expresión tiene su origen en la expresión inglesa de arte óptico: Optical Art. Y se utilizó por primera vez por un redactor de la revista Time, durante los preparativos de una exposición que debía celebrarse en el Museo de Arte Moderno de Nueva York con el título de *The Responsive Eye* (el ojo sensible). El Op Art fue bien recibido tanto por la crítica como por el público e influyó en la publicidad, la moda y el grafismo. (www.fortunecity.es/imagenapoder/humanidades/587/arte.htm. 2007).

Se ha visto que las artes plásticas han acompañado al ser humano desde las primeras civilizaciones; al inicio, por su necesidad de comunicación, al carecer de otros medios y posteriormente como una manifestación de una interioridad y exteriorizar su visión del entorno; desde esta perspectiva el arte se ha transformado en un objeto de estudio para la psicología.

Debe considerarse que la obra artística ha pasado por un largo proceso de evolucionaron surgido de los cambios que le han ocurrido al ser humano y que se manifiestan en las diversas corrientes desde la prehistoria hasta la actualidad.

Recientemente las expresiones plásticas se han convertido en una herramienta de análisis de los procesos inconscientes del ser humano ya de manera formal.

Capítulo IV Arte Terapia

4.1 Antecedentes

El objeto de cualquier terapia es producir un cambio ante un desequilibrio.

4.1.1 Los primeros tiempos de la terapia artística

Al parecer, el “arte” considerado como terapia comenzó en los hospitales casi por azar. Adrián Hill, artista que pasaba su convalecencia en un sanatorio durante la segunda guerra mundial, se dedicó a sus propias pinturas para liberarse del aburrimiento embrutecedor y compartió con otros pacientes los reconfortantes efectos de la actividad creativa en épocas de estrés.

Accidentalmente los pacientes comenzaron a dibujar y a pintar terribles escenas de guerra o utilizaron sus pinturas como excusa para hablar del sufrimiento, de sus temores de enfermedad y de muerte.

Este tipo de terapia se ha desarrollado en Estados Unidos e Inglaterra, y se utiliza como parte de la asistencia médica y social.

4.2 Definiciones

4.2.1 Arte terapia

Es una disciplina del campo de la Psicoterapia en el que se emplean recursos de las artes plásticas con objetivos terapéuticos, esta resulta de la convergencia de las teorías de la psicología y las técnicas y conocimientos artísticos. El objetivo que la guía, es utilizar herramientas que faciliten la expresión y la comunicación de aspectos internos del individuo, cuya verbalización resulta dificultosa por diversas causas. (Miriam. M. 2006. www.espaciologopedico.com).

Consiste en el uso de las artes visuales con fines terapéuticos, se basa en la idea de que las representaciones visuales, objetivadas a través del material plástico, contribuyen a la construcción de un significado de los conflictos psíquicos, favoreciendo su resolución. La representación plástica sería, desde este punto de vista, un proceso de construcción del pensamiento. (<http://es.wikipedia.org/wiki/arteterapia>).

4.2.2 Psicoterapia

Es un conjunto de técnicas utilizadas para inducir en la conciencia del ser humano con el fin de transformar su funcionamiento. La finalidad de la psicoterapia es tratar aquellas alteraciones mentales y emocionales que impiden el pleno desarrollo de un individuo en su relación consigo mismo y con los demás. El objetivo de cualquier terapia es producir un cambio ante un desequilibrio.

4.2.3 Terapia artística

Terapia artística: es la utilización del arte y de otros medios visuales en un entorno terapéutico o de tratamiento. Sin embargo, se trata de algo muy complicado, ya que abarca desde que el niño garabatea para expresarse, hasta el deficiente mental adulto que trabaja con arcilla o la mujer con una depresión profunda que se dedica a pintar cuadros, para entender esto, se debe contemplar la naturaleza de la relación entre arte y terapia.

La creación plástica sirve para expresar, comprender y dar la interpretación del contenido del inconsciente. Y se crea una relación triangular entre el cliente, el terapeuta y la obra. (Dalley. 1987. Pág. 14).

4.3 La Arte Terapia o Psicoterapia de Arte

Como su nombre lo indica, la arte terapia es una técnica que emplea al arte para lograr cambios en la persona que acude a ella. Estos cambios se producen a través de los objetivos de arte que se crean durante el tiempo que dura la terapia. La discusión y la evolución de esos objetos es un trabajo en conjunto entre el cliente y el terapeuta. No podrá ser una actividad unilateral en el que solo una de las partes se relaciona con las "obras".

Los objetos artísticos son ambiguos, por lo que es fundamental lo que vea en ellos quien los crea, las conversaciones sobre las obras son constantes entre el terapeuta y su paciente, dando a este último un papel activo, pues mediante la creación y la exploración del significado de sus propias obras entra en contacto consigo mismo.

Mediante esta disciplina se trata de estimular la creación plástica para expresar, comprender e interpretar los contenidos del inconsciente. Se crea así una relación triangular entre el cliente, el terapeuta y la obra.

No se trata de un entrenamiento en las técnicas artísticas, sino una forma de acceder a la estructura de la persona a través de sus propias imágenes, de este modo, ofrece una alternativa al lenguaje oral para identificar los conflictos internos.

Mediante el objeto artístico cada individuo representa un aspecto de si mismo por lo que cada una de estas obras es única e irrepetible. Tampoco se trata de diagnosticar a través de la obra artística, para esta terapia es tan importante el proceso de realización de la obra como la apreciación de su autor y los cambios en la plasmación que se dan a lo largo de los distintos encuentros.

Ayuda a reconocer sentimientos de los cuales, a veces, no somos concientes y que provocan comportamientos y sentimientos que no comprendemos; otras, la angustia y la agresividad permanecen escondidas o disfrazadas dando origen a frustraciones y contradicciones, en este sentido los objetos de arte pueden revelarnos las claves de ideas o acompañamientos, además de expectativas y fantasías.

Como ya se mencionó, el proceso de creación y el objeto acabado son igualmente esenciales para la terapia artística, esto se debe a que, al plasmar emociones y sentimientos a través de la expresión plástica, se da un enfrentamiento con el caos y la obra es un intento de ordenarlo, no en el sentido de brindarle una coherencia lógica, sino de plasmarlo de forma que tenga sentido. El sentido es el fruto de algo muy importante en la arte terapia; se trata de la espontaneidad, de la libertad que existe en la asociación y se muestra patente en las obras de los pacientes porque surgen de la libre asociación y del sentido lúdico que lleva implícita la creación.

La arte terapia parte del principio de que la creatividad es algo intrínseco al desarrollo de cada individuo, con esto se logra crear lazos entre nuestro interior y lo exterior, de forma que la ilusión surge en medio de nuestra relación con el entorno.

El desarrollo individual consiste en crear herramientas para lograr que nuestras expectativas se hagan realidad, de forma que cada vida humana sea un conglomerado de creatividad que utiliza la imaginación para abordar la existencia y las relaciones sociales.

En la terapia por el arte, tanto el paciente como el terapeuta deben estar dispuestos a entrar en el juego de la creación, ambos entran en contacto a través de las obras, antes que mediante los conceptos y la reflexión intelectual.

En la terapia artística se crea un espacio donde lo simbólico surge en la conciencia mediante las obras, de tal manera que el paciente entra en contacto con su espacio psicológico y a la vez con los procesos estéticos de su imaginación que se convierten en un medio de comprensión más allá de la palabra y que mas bien le traen el eco de su inconciente, para lograr reducir su malestar o emprender una transformación, esto no significa un desprecio de los procesos mentales a favor de las emociones, antes bien en la creación están implicadas todas las facetas del individuo.

La arte terapia tiene dos formas de operar, en primer lugar se encuentra la terapia libre o no directiva; cuando se aplica, el profesional permite que el cliente se deje llevar por la libertad en su creación, sin una dirección específica y sin tener en cuenta cuál será el resultado final, es decir, una forma de improvisación.

La otra forma de arte terapia se denomina, estructurada o directiva, en este caso el terapeuta pide un trabajo determinado con materiales específicos, para poder trabajar y profundizar en las cuestiones relacionadas con la problemática que lleva a alguien a su encuentro.

El proceso de realización de la obra comprende la puesta en marcha de mecanismos para acceder al inconsciente, al finalizar la obra, se inicia otro proceso donde participan el profesional y el cliente pues se trata de observar y analizar el sentido de las obras o lo que ellas expresan.

La función del profesional en esta parte de la terapia consiste en ayudar a develar el sentido de nuestras obras, no las interpreta, da la pauta para hacerlo a través de preguntas que, muchas veces, simplemente nos ayudan a identificar el sentido de lo que se ha realizado encontrando algo desconocido. (Arias y Vargas. 2003. Pág. 19 a 25).

4.4 A quién esta dirigido el Arte Terapia

La terapia artística se utiliza en contextos muy variados, cualquier persona puede trabajar su realidad mediante los encuentros con los profesionales que la practican, no esta pensada específicamente para tratar capacidades o discapacidades aunque pueden utilizarla personas con dificultades específicas o discapacidades de algún tipo; tampoco esta en juego el talento para producir arte, sino la posibilidad de encontrar una vía de enunciación de los contenidos del inconciente. Los objetos de arte que produce el paciente sirven como exploración de la psicología de quien los realiza.

Los que acuden a ella no solamente tienen que ser artistas, la mayoría de las personas que recurren a este tipo de terapia jamás han tenido contacto con la creación artística, aunque esto no es motivo para que los artistas también puedan beneficiarse de ella. El no tener experiencia en la expresión a través de imágenes no debe ser motivo para desdeñar este tipo de terapia, aunque al principio se necesita ayuda para confiar en la capacidad para realizar las actividades creativas que propone la curación por el arte.

Se utiliza tanto en los niños como con adultos. Quizás resulte más fácil para un niño acceder rápidamente a la elaboración de objetos de arte, sin temer la calidad estética que posea, pero los adultos también pueden dar paso a la imaginación, por ello es importante que dejen de lado el concepto de arte como el resultado de un oficio requiere pericia. Se debe hacer hincapié en que las imágenes y las obras que se obtienen en las sesiones son la expresión no verbal de nuestra mente.

La curación a través del arte también se utiliza para diagnosticar desórdenes mentales y en la asistencia de enfermos que padecen enfermedades terminales. El uso profesional de los trabajos con arte también se emplea en el tratamiento de experiencias traumáticas, el enfrentamiento a circunstancias excepcionales simplemente para permitir el desarrollo y crecimiento personal, también resulta útil cuando se presentan problemas de aprendizaje. Pueden recurrir a esta forma de tratamiento niños, adultos, jóvenes, familias, parejas y grupos. (Arias y Vargas. 2003. Pág. 26 a 30).

4.5 Diversos Enfoques

La arte terapia se diferencia del resto de las terapias porque introduce las prácticas artísticas como un medio para abordar la problemática de los pacientes. Esta forma de tratamiento psicológico es relativamente nueva y aún se encuentra en fase de desarrollo. Como en otras disciplinas no existe consenso sobre la forma de aplicarla, pues depende de diversas corrientes. Estas a su vez, se basan en un cuerpo teórico que se aplica a la forma en que se desarrolla la arte terapia. En esencia el objetivo es el mismo para todas las corrientes de la psicología: el bienestar de quien acude a la terapia, sin embargo, los distintos enfoques tienen concepciones diferentes del ser humano y del origen del dolor, contradicciones y sentimientos. De esta forma existe un abanico bastante amplio de arte terapias cuya orientación teórica difiere de forma sutil o manifiesta. En cualquier caso, terapeutas de distintas orientaciones la han adoptado como forma de tratamiento, debido a su versatilidad.

4.5.1 Arte terapia y psicoeducación

La mayoría de los terapeutas piensan en la arte terapia como forma de prevenir problemas futuros cuando se realiza con niños y adolescentes, de esta forma, conciben la intervención precoz de la arte terapia como una herramienta preventiva.

El objetivo de este enfoque es diagnosticar e identificar las necesidades reales de los niños a través de la arte terapia, las intervenciones de los profesionales de arte terapia tienen como objetivo velar por el derecho de cada niño a ser feliz. Este derecho a veces se ve trastornado por las relaciones familiares conflictivas o por un entorno social desfavorable, lo que les provoca miedo, angustia y comportamientos o hábitos no deseables.

La función de la arte terapia en este ámbito es localizar estos tipos de conflicto y trabajar con ellos, para que no se conviertan en el pozo de futuras tensiones en la vida adulta de los niños afectados.

Aunque los niños deben aprender a utilizar las técnicas de arte, el terapeuta no les enseña, simplemente se establece un espacio libre de juicios y autoridades en donde los niños aprenden a familiarizarse con los materiales y las posibilidades que estos ofrecen.

4.5.2 Arte terapia conductual

La terapia conductual no comparte la idea de que los problemas de comportamiento son síntomas de algo que subyace a los conflictos, por tanto niega que estos se mantengan debido a un proceso dinámico del inconsciente.

Los terapeutas conductistas ven un problema de aprendizaje en los comportamientos conflictivos, de tal forma que el entorno se encarga de mantener los hábitos adquiridos, cuyos orígenes son distintos.

En primer lugar, atienden al comportamiento histórico y del aprendizaje humano, las experiencias de las generaciones anteriores se transmiten a través del tiempo, no de una forma biológica, sino a través de la propia experiencia, en segundo lugar, se encuentra la sociabilidad humana, pues a través de la comunicación compartimos la experiencia con el resto de las personas, el tercero, en la formación del comportamiento influyen tanto las experiencias mentales como las acciones que realizamos en el entorno.

La arte terapia conductual aplica técnicas de modificación del comportamiento, mediante el condicionamiento y procedimientos de modelación, esto se aplica en la medida en que el terapeuta ayuda al paciente a involucrarse en el manejo de los materiales y le ayuda a participar activamente de las sesiones, estas técnicas se usan sobre todo cuando se trata de personas con trastornos psíquicos o discapacidades severas.

Las técnicas conductuales pueden enseñar a un niño con discapacidad mental a representar objetos reconocibles, esto se logra desarrollando conceptos básicos a través de la representación, con ello es posible acompañar al paciente en un proceso placentero que le sirve como guía para organizar y aclarar herramientas cognitivas.

En las sesiones de arte terapia conductual los pacientes aprenden a relacionarse con el entorno, por ejemplo, los niños con discapacidades mentales tienen problemas para representar la realidad, mediante la guía de la arte terapia conductual aprenden hacerlo, lo cual les otorga el sentimiento de satisfacción y avanzan en los procesos cognitivos que la arte terapia conductual propone.

A través de las formas se logra que los niños discapacitados aprendan una nueva forma de comportamiento y desarrollen conceptos que no alcanzan a comprender: modelar y dar forma constituyen herramientas nuevas que la continuidad del niño puede aprovechar para transformar su relación con lo que le rodea.

4.5.3 Arte terapia cognitivo conductual

La psicología cognitiva estudia la cognición, es decir la forma en que accedemos al conocimiento, los aspectos que estudia esta orientación son: la atención, la percepción, la memoria, el aprendizaje y la inteligencia artificial.

Este enfoque aborda la forma en que afectan los procesos de conocimiento a la capacidad de pensar, analizar y usar el lenguaje, tanto como a las imágenes mentales, es decir, como impactan los mensajes interiores en el comportamiento del ser humano.

La arte terapia cognitiva conductual se ha desarrollado en los últimos 30 años, se basa en la importancia que tiene la percepción en los procesos cognitivos, la individualidad que presenta la percepción y la manera que cada persona hace uso de ella para interactuar con el entorno.

Cada individuo tiene una serie de herramientas para asumir lo que le rodea, de modo que ordena sus percepciones e hipótesis teniendo esto en cuenta, el proceso se denomina "Construcción Personal" y puede expresarse de forma no verbal y verbal, el realizar trabajos de arte ofrece la oportunidad de expresar ideas no verbales que son parte del sistema de construcción personal de un individuo.

La arte terapia cognitiva conductual se utiliza con adultos, se utilizan dibujos, colages, fotografías de alto valor emotivo. A través de estas técnicas se pretende aumentar el control de las emociones internas, identificar el nivel de explosividad, disminuir la ansiedad ante determinadas emociones y disminuir las estrategias de evasión, esto se consigue:

- 1) Guiando la imaginación hacia las experiencias sensoriales que se despiertan en el contacto con los materiales;
- 2) Con técnicas vivas para corregir distorsiones cognitivas, a través del teatro y la interacción;
- 3) Provocando un autocontrol, mediante la externalización plástica de las emociones;
- 4) Tratando la sensación de agobio mediante la recreación de los sentimientos, a través de creaciones expresivas.

En caso de los niños se utiliza el dibujo, la escritura, la pintura; los trabajos de arte sirven para tratar modelos defectuosos de pensamiento, incentivar la solución de problemas y generar la elección de comportamientos, aprender nuevas formas de acción, controlar fobias, valorar aspectos de la cognición, conectar su mundo interior con el comportamiento exterior, controlar los pensamientos negativos sobre el amor o hacer positiva su interacción social.

Para la terapia, la creación de imágenes forma parte de los procesos cognitivos, las obras permiten entrar en contacto con las fuentes del comportamiento. Se consideran válidas las imágenes mentales para transformar el comportamiento, se visualiza como podría ser o como nos gustaría que fuese.

4.5.4 Arte terapia dirigido al desarrollo cognitivo

En las investigaciones realizadas sobre la cognición y los procesos en donde se desarrolla, el arte terapia también es utilizada para medir, identificar y desarrollar las herramientas cognitivas de los individuos, en la medida en que el arte se considera como un lenguaje no verbal.

La arte terapia contempla el tratamiento de los desórdenes emocionales derivados de los problemas cognitivos, por ejemplo las relaciones escolares problemáticas de los niños que tienen alguna discapacidad o la dificultad a la que se enfrenta alguien que, por un accidente, presenta trastornos de lenguaje o de memoria.

El ser humano cuenta con dos tipos de herramientas cognitivas, las palabras y las imágenes, pues las personas que tienen problemas con el lenguaje pueden tener dificultades de aprendizaje y complicaciones para representar sus experiencias.

El lenguaje esta relacionado con la cognición, gracias a él podemos comunicarnos y discutir; algunos psicólogos sugieren que incluso influye en la formación de la independencia individual, mediante el lenguaje, los niños obtienen información sobre cosas que aún no han experimentado, a través de las palabras de los demás, de este modo el arte, a través de símbolos tiene coincidencias con el lenguaje oral o escrito.

El lenguaje y el arte se encuentran presentes el símbolo y la representación por ello, para los arte terapeutas dedicados a los problemas cognitivos, la arte terapia significa una forma de encontrar alternativas para aquellas personas que sufren discapacidad mental o trastornos del lenguaje.

La orientación de resolver problemas cognitivos también funciona con personas que tienen preeminencia del hemisferio derecho del cerebro, existen dos formas de pensamiento que dependen de la preponderancia que tenga en cada persona uno u otro hemisferio del cerebro.

El hemisferio izquierdo controla las aptitudes analíticas, verbales y de secuencias, mientras que el derecho tiene que ver con las modalidades visuales, especiales y simultaneas, la sociedad esta construida bajo el predominio del hemisferio izquierdo, la habilidad lingüística, la lógica y el razonamiento son las herramientas más utilizadas y más valoradas para resolver cualquier asunto.

Una persona cuyo hemisferio derecho sea predominante, tendrá dificultades para asumir correctamente los parámetros de conocimiento más usados. El pensamiento visual es fundamental en el proceso creativo, por ello, las personas creativas utilizan los dos modos de pensamiento que determina el hemisferio derecho.

De tal forma el arte puede ser un medio de expresión y recepción de ideas para aquellas personas que tienen predominio del hemisferio derecho del cerebro y por ello tienen dificultades para realizar otro tipo de procesos en los que interviene el izquierdo.

La arte terapia de aplicación en el desarrollo cognitivo, se puede emplear con niños que poseen un desarrollo por debajo de la media o con adultos que padecen trastornos relacionados con la cognición.

El desarrollo cognitivo ayuda a desencadenar el concepto de orden secuencial, a través de la pintura, se logra mediante la creación de secuencias de los colores que se van añadiendo hasta que el paciente es capaz de crear y mezclar colores, del mismo modo que se le puede pedir que organice grupos de figuras por colores.

También ayuda a desarrollar conceptos espaciales mediante la observación de dibujos, de este modo se abordan las relaciones espaciales a través de formas y colores, incluso se realizan ejercicios con objetos. (Arias y Vargas.2003. Pág. 37 a 54).

Capítulo V Aplicaciones del Arte Terapia

Los contextos en los cuales se pueden utilizar tienen implicaciones para el individuo y su relación con el entorno. En todos los casos el objetivo es ayudar a la persona a enfrentarse con sus conflictos y encontrar vías para superarlos.

Mediante las imágenes se puede llegar a la percepción de la fuente de los conflictos y mediante la observación de las obras, es posible generar cambios paulatinos en el paciente, pues realiza una comprensión de sí mismo a través de sus propios símbolos y metáforas. A continuación se hablara de algunos campos de la aplicación de la arte terapia en la actualidad. (Arias y Vargas. 2003. Pág 65).

5.1 Vinculación

Las imágenes pueden crear claridad de expresión, en especial con respecto a ciertas cosas que son difíciles de decir, simbolizar sentimientos y experiencias a través de imágenes puede constituir un medio de expresión y de comunicación mas poderoso que la descripción verbal y al mismo tiempo, es capaz de hacer que tales sentimientos y experiencias se vuelvan menos amenazadoras.”

Las técnicas de la terapia artística se basan en el conocimiento de que cada individuo, tenga o no una formación artística, posee una capacidad latente para proyectar sus conflictos interiores de una forma visual”. (Naumberg, 1958:511).

5.2 Niños y Adolescentes

La realización con niños y adolescentes tiene como objetivo beneficiar a quienes tienen dificultades emocionales o de comportamiento y cuyas necesidades no pueden ser atendidas en el seno familiar o en el ámbito escolar, en otros países la arte terapia se utiliza en la escuela para dar sustento integral a las necesidades de los niños y los adolescentes que se enfrentan con algún tipo de conflicto.

Los problemas que se tratan son las dificultades de aprendizaje, las relaciones sociales y familiares, cuestiones emocionales y las dificultades de integración en el entorno.

En el ámbito escolar representa una forma tangible de velar por el desarrollo de niños y adolescentes que tiene problemas de algún tipo, no se trata de una sesión de arte en la que un maestro enseña técnicas a los alumnos, funciona como la psicoterapia y con la intención clara de que el niño pueda expresar libremente sus sentimientos y emociones.

Las sesiones de arte terapia con escolares sirven para crear un espacio de seguridad en el que se disuelvan los conflictos, la atención de los niños se dirige exclusivamente a los objetos de arte que crean y alrededor de los cuales el profesional plantea preguntas, permitiendo al niño que forme parte activa en las sesiones, para los niños es muy fácil entrar en la elaboración de piezas de arte, su espontaneidad facilita mucho el trabajo, el modelo no directivo es muy frecuente, ya que el niño no tarda en dejar fluir su imaginación con libertad cuando el profesional le pide la obra que quiera.

5.3 Entornos Multiculturales

Las sociedades contemporáneas están formadas por una amplia diversidad, que se ve en las calles y en las escuelas. La migración trae consigo una serie de sensaciones que solo conocen aquellas personas que dejan su país, por el motivo que sea, para emprender una nueva vida en otro lugar del mundo. Es probable que mejoren las condiciones económicas de quien realiza esta aventura, los sentimientos de soledad y desarraigo suelen ser frecuentes ante esta nueva situación.

Las condicionantes afectivas que representa la migración, se encuentran otros conflictos derivados de la forma que se conciben inmigrantes en el lugar donde llegan, quienes muchas veces padecen rechazo y aislamiento, en su mayoría viene con su familia, las condiciones de vida no suelen ser del todo las más adecuadas, lo cual, es fuente de conflictos y tensiones.

El aprendizaje de vivir en dos mundos también lo es para los pequeños y los adolescentes, entre los valores de sus padres que crecieron en su lugar de origen y los de la sociedad a la cual pertenecen.

La arte terapia en entornos multiculturales logra que las personas inmigrantes, tanto como los nativos, puedan expresar los sentimientos que les provoca esta situación novedosa.

Vivir el rechazo puede ser causa de sufrimiento o por lo menos de profundo malestar, este tipo de rechazo se presenta en sociedades racistas en las que los que llegan tienen problemas para socializar, los niños a veces repiten el esquema de los padres y es probable que surjan conflictos basados en la forma como los adultos perciben el tema de la migración.

El enfrentamiento constante con el rechazo y la discriminación no puede tener mas consecuencia que la aparición de conflictos personales, y con mayor razón si se tiene en cuenta que no existe la posibilidad de retorno en la mayoría de los casos, en la escuela, los niños y adolescente pueden tener dificultades de aprendizaje, baja autoestima y pocos deseos de socializar.

El papel de la arte terapia es en estos casos, lograr que el paciente aprenda a expresarse sin miedo que les provoca la novedad y agresividad de tal situación.

5.4 Dificultades de Aprendizaje

Las personas que tienen dificultades de aprendizaje presentan problemas adicionales, como la discapacidad intelectual u otro tipo de alteraciones como la dislexia, esta es una alteración que afecta la capacidad de leer, y existen dos clases de dislexia, se presenta por un problema del sistema nervioso antes que se desarrolle la capacidad lectora, se denomina dislexia evolutiva y suele detectarse en la etapa escolar, alrededor de los siete años, este tipo de dislexia conlleva problemas de aprendizaje, debido a que muchas veces viene acompañada por una dificultad de cálculo, escritura y lectura, a pesar de que el niño tenga el coeficiente intelectual promedio.

En cambio la dislexia adquirida puede aparecer por una lesión cerebral tras un accidente, lo cual con lleva una pérdida de las capacidades lingüísticas como la lectura y la escritura.

El manejo de herramientas creativas se ha utilizado con frecuencia para trabajar con personas aquejadas por dificultades de aprendizaje, pues estas permiten la consecución de objetivos concretos y los procesos de realización constituyen una forma de transformar la dificultad.

La arte terapia constituye una forma de acceder a la tensión y los conflictos que surgen de este tipo de problemática, en los objetos de arte, el individuo expresa las emociones producidas por el desajuste personal y social que le crea su discapacidad, la creación de objetos en las sesiones provoca un alto índice de participación de quién acude a ellas, de este modo se establece un ambiente relajado en el que no existe la sensación de ser juzgado por parte del terapeuta, ya que no está expuesto a quedarse rezagado con respecto a otros en la actividad que desarrolla, se ofrece un espacios en el que pueda seguir su propio ritmo para entregarse a si mismo.

El sujeto ve estimulada su capacidad de expresión, muchas veces silenciada por la desventaja y el rechazo social que encuentra a su paso, los terapeutas que trabajan con esta clase de personas observan la importancia que tiene para los pacientes el hecho de tener una imagen completa, realizada por ellos mismos.

El proceso de realización también es esencial y estimula su capacidad de desarrollar nuevas herramientas y necesidades para enfrentar a la discapacidad y los conflictos que ella genera.

La arte terapia también es eficaz en el tratamiento de personas con dificultades severas de aprendizaje, originadas por diferentes grados de retraso mental, estas personas también tienen problemas para hablar y expresarse, incluso pueden tener dificultades para moverse, trabajar en grupo con este tipo de pacientes reviste cierta problemática, por lo que hace de forma individual o en grupos reducidos, los trabajos de estos pacientes suelen parecerse a los que produciría un niño con un coeficiente intelectual medio.

En este sentido la arte terapia sirve para detectar el grado de desarrollo mental de la persona atendida, tiene un papel de facilitador entre la fantasía y la realidad del paciente, mediante los objetos que se crean y la actividad de crearlos, de forma que pueden comprender la diferencia entre ellos mismos y lo que les rodea.

Tener conocimiento de las emociones y sentimientos de este tipo de pacientes entraña ciertos problemas, por las dificultades de comunicación que se le añaden, y también tiene complicaciones para simbolizar; mediante las sesiones arte terapia el profesional puede abordar la realidad psicológica del paciente.

Las técnicas de la fenomenología también funcionan aquí, pues muchas de ellas consisten en reconocer los significados de los gestos, las posiciones del cuerpo, los movimientos de las manos y los brazos que emiten señales con sentido, de tal forma que, en los comportamientos bien (las obras de las personas con retraso mental) se pueden leer este tipo de contenidos.

Se brinda un espacio de libertad en que el paciente se sienta tranquilo y alcance cierto grado de intimidad, en la medida en que se desarrollan las sesiones, la autonomía se genera a través de las creaciones y de la relación con el terapeuta para transformar ciertos comportamientos, como la auto mutilación o agresividad.

Los ejercicios de arte permiten que los afectados por un retraso mental severo encuentren otras formas de expresión, y se pueden alterar ciertas pautas de comportamiento que nos resultan incomprensibles, tales como la agresividad hacia objetos, personas y hacia ellos mismos.

5.5 Trastorno Bipolar

El trastorno bipolar es un tipo de depresión denominado como trastorno maniaco-depresivo, este segundo nombre tiene las características de esta depresión, quien lo padece presenta alteraciones cíclicas en su estado de ánimo, de forma que tiene períodos de manía en los que la persona se encuentra exageradamente eufórica, irritable, etc.

La duración de estos periodos es de una semana como mínimo, el individuo se entrega de forma frenética a todo tipo de actividades y pensamientos con una sensación de omnipotencia que puede llevarlo a ser temerario.

En la manía existe la sensación de autoría, es el periodo en el que el sujeto que tiene una alta autoestima y gran profusión de ideas; la fase maniaca dura poco tiempo y se ensombrece con pensamientos nefastos como la desesperanza, surge la depresión, dominan los sentimientos de tristeza y desánimo, sensación de vacío, desaliento y profundidad y ganas de llorar.

Todas las personas mostramos períodos altos y bajos, pero en el trastorno bipolar el individuo pasa de uno a otro debido a que se refugia en su interior y vive sus pensamientos, emociones y temores como si fuera la realidad. Es vulnerable a sentir angustia y tener menor capacidad de crear estrategias para situarse en un punto medio de acción.

Mediante el arte terapia, el terapeuta trata de restaurar el significado y el valor de la vida del paciente, en las obras de la creación de las obras puede recrear momentos de dolor y sufrimiento, pero ellos mismos son la fuente de aprender sobre la experiencia personal y verla desde otra perspectiva. Se pretende que se responda de forma creativa ante el sufrimiento y ver en él una duración errónea de la energía, para dirigirla hacia una dirección adecuada.

La arte terapia genera comprensión sobre su estado y experiencia, brindando la posibilidad de reemprender acciones para retomar la responsabilidad sobre la propia vida.

La función de la terapia es ayudar a la persona a encontrar los mecanismos necesarios para no pasar de un extremo a otro, lo cual depende en gran medida del desarrollo de la seguridad y la autoestima. Por otro lado, este trastorno se presenta según determinados grados, del mismo modo que pueden darse crisis, en cualquiera de estos casos, una persona que experimenta esta alteración puede recurrir a la consulta de un arte terapeuta.

Al igual que en otros enfoques de terapia por el arte, la actitud puede ser directiva o no directiva, cuando se trata del maníaco-depresivo, la primera sesión suele ser exploratoria, por tanto es probable que el terapeuta le pida una obra libre a la persona que acude a las sesiones, cuando existe una crisis el profesional le pide que la realice sin ninguna orientación para poder realizar hipótesis y valoraciones sobre el caso concreto, en ocasiones los que acuden a las sesiones son personas obsesivas que dan gran importancia al orden y desarrollan las actividades artísticas de forma planificada y con un alto grado de preocupación por el resultado de los ejercicios. Este es un obstáculo inicial, pues las emociones no se expresan de forma libre, para esto el terapeuta puede ayudar a la persona a familiarizarse con los materiales para que experimente.

Cuando el paciente se haya familiarizado con los materiales, el terapeuta puede sugerirle que observe los resultados para ver que sensación o pensamiento le producen, de esta forma su imaginación empieza a soltarse, creando así un espacio relajado en el que se facilite la creación. Se da paso a la espontaneidad que requiere entregarse a la fabricación de obras que permitan realizar una terapia artística.

El terapeuta guía a la persona para que acceda a un tipo de atención activa, mas allá de la euforia que caracteriza este trastorno, la arte terapia pone énfasis tanto en la importancia del proceso de la creación como en su resultado.

Mediante las obras que crean las personas con trastorno bipolar se logra crear ese punto medio al que no acceden normalmente, las creaciones son realidades concretas que deben observar y explorar, al ser productos expresivos, los objetos de arte se convierten en formas de conocimiento y reconocimiento de los propios sentimientos, de forma que las obras sirven para establecer un dialogo, en el que el individuo accede a su propia experiencia.

Lo que se logra con el arte terapia en este trastorno es crear herramientas para no caer en polos extremos de euforia o depresión, esto quiere decir que la persona logre ser menos vulnerable a lo que sucede en el entorno, por otro lado, tiene impacto en la medida en que se logren crear mecanismos para responder de forma efectiva a las necesidades vitales, sin recurrir a los excesos, para llevar a cabo los imperativos mentales que se despliegan para abordar las relaciones y los conflictos, de esta forma es posible encontrar un punto medio en el que lo exterior pueda separarse de las elaboraciones mentales, sin convertirse en héroe o víctima ante, los retos de la vida.

El terapeuta y el paciente llegan a descifrar lo que evidencian las obras, es decir las necesidades y los conflictos del autor, esto significa que el individuo tiene la posibilidad de encontrar recursos para acceder a sí mismo y a una forma diferente de vivir, sin pasar de forma oscilante y brusca de un extremo a otro, es un proceso que requiere paciencia por parte de quien padece trastorno bipolar, incluso cuando se observen cambios, y éstos se ven en las obras, los profesionales que los tratan prefieren hacer un seguimiento durante algún tiempo, sobre todo si se encuentran en periodos de cambios drásticos.

5.6 Ámbito Social

La forma en que esta estructurada la sociedad hace que muchos individuos resulten excluidos de su funcionamiento, suele darse cuando se subvierten las reglas de este funcionamiento cuando las personas no encuentran o no disponen de las herramientas para formar parte activa social.

El tipo de comportamientos son estigmatizados por la voz popular, pero requieren que se les preste atención, pues evidencian las fisuras de la complejidad social, cultural y económica de una sociedad, los individuos que por una u otra razón se ven abocados a situaciones que se salen de la norma, y que pueden significar una molestia o daño a otras personas, se tiene en cuenta desde el punto de vista de la psicología como personas cuyos conflictos deben abordarse.

La terapia en general y la arte terapia en particular crean mecanismos para explorar este tipo de problemáticas protagonizadas por algunos miembros de la sociedad.

5.7 Violencia y Agresividad

Las condiciones sociales, el abuso de ciertas sustancias o las relaciones familiares conflictivas pueden llevar a alguien cometer agresiones o acciones vandálicas que lo enfrenten a un juicio, una multa o la cárcel, muchas de estas agresiones se llevan a cabo sin que la propia persona que las realiza sea muy conciente de las razones que la han llevado a ello.

La arte terapia presenta una vía de exploración de la situación a la que se llegó y sus motivaciones profundas. Comparecen ante un jurado y experimentar el rechazo de las personas implicadas en los acontecimientos genera sentimientos contradictorios y difíciles de manejar.

Los actos donde la persona pierde el control en un momento determinado y protagoniza eventos con consecuencias muy delicadas, requieren de atención porque en el fondo son expresión de que algo no funciona bien, la arte terapia utilizada en estos contextos significa una vía de aproximación a las causas de este tipo de eventos.

Las sesiones encaminadas a tal fin pueden comenzar de un modo directivo, es decir, el terapeuta pide a la persona que haga un dibujo o un colage, por ejemplo, con el que describa los acontecimientos que terminaron con el acto directivo o violento, se trata de una especie de relato a través de imágenes, mediante el cual el individuo pueda dejar fluir los sentimientos y emociones que lo llevaron a ese extremo e indagar, en posteriores sesiones, los orígenes de la conducta antisocial.

Los tipos de comportamientos se pueden encontrar conflictos afectivos derivados de la soledad, el abuso sexual o la violencia familiar que el individuo no puede manejar de forma racional y que le causan sufrimiento.

Mediante la creación, el contacto con los materiales y las texturas creadas, la persona que acude a las sesiones puede explorar el cúmulo de elementos que influyen en un determinado conjunto de estrategias para asumir su experiencia y que, en ocasiones, terminan con explosiones de ira que desembocan en una agresión.

5.8 Mendicidad

La situación de estas personas comporta una ausencia total del sentimiento de seguridad y cuya casa son ellos mismos, dentro de este grupo existe una gran variedad de población, gente joven, personas mayores, algunos que llevan mucho tiempo en esta situación y otros que lo son de forma temporal, pero la mayoría de ellos no se encuentran en esa situación de forma voluntaria, aunque exista un grupo reducido que haya elegido este modo de vida.

Existen una serie de razones que empujan a alguien a vivir en la calle, tales como problemas económicos, familiares, trastornos mentales o físicos. Sea cual sea para esta situación, lo cierto es que detrás de cada mendigo indigente hay una historia problemática que impide el desarrollo normal del individuo dentro de las coordenadas sociales.

La situación de una persona que no tiene lazos con otros miembros de la sociedad y que no tiene la seguridad de un techo es muy compleja y origina profundo malestar y frustración, la situación resulta ser un pez que se muerde la cola, las personas que viven en la calle, reutilizan la basura o piden dinero, son rechazadas por el conjunto de la sociedad, con lo cual es difícil que puedan salir de su situación de aislamiento y ausencia de lazos con el resto de la sociedad.

Los trastornos que presentan con mayor frecuencia en este tipo de habitantes son la psicosis, el alcoholismo, trastornos del comportamiento, alteraciones mentales, abusos de drogas o alcohol o problemas de salud mental y física derivados de su situación.

El rechazo social y la marginación encierran a las personas sin hogar en la soledad, de forma que la comunicación puede ser algo totalmente ausente en sus vidas. La arte terapia aporta la posibilidad de asistir a estas personas, en la medida en que puedan dejar fluir sus sentimientos y emociones a través de las obras creadas en una terapia por el arte, lo mas probable es que ninguna de estas personas la busque por propia voluntad.

La arte terapia consiste en que las personas sin hogar encuentren un espacio de comunicación y expresión, con ello se logra explorar las causas de su llegada a la calle como lugar de vivienda y, además esto les brinda la posibilidad de revelar la forma de vida en que están inmersos, las nulas relaciones con otras personas y otras actividades, tanto como la que significa sentirse despreciado por el resto de personas que ven pasar a su alrededor.

Empleado este recurso con se puede trabajar la creación, y amañera de grupos, de forma que se apoya también la faceta interactiva, inducir la creatividad y la interacción le sirve al terapeuta para estimular la socialización, asimismo entraña la posibilidad de generar herramientas para dejar la creatividad y la espontaneidad perdida en la dramática vivencia de la soledad y el rechazo.

5.9 Prisiones

El arte ha sido utilizado en las cárceles como una herramienta ocupacional para los internos, las personas ingresadas en prisión ocupan parte de su tiempo y aprenden a construir un espacio creativo dentro de ese mundo de muros que impone su condena, a pesar de las intenciones de “reforma” que esta en el sistema , lo cierto es que, a pesar del tiempo que hace que se lleva practicando, no tienen un efecto ejemplificante y tampoco está claro que surja la transformación que se espera una vez terminado el tiempo de condena.

El encarcelamiento produce conflictos en la psicología del individuo, la arte terapia en centros penitenciarios tiene como objetivo incidir sobre esta situación, en la medida en que el interno puede expresarla a través de las imágenes que crea en las sesiones, de ningún modo se debe confundir la arte terapia con clases de arte o artesanía, que tiene otros propósitos y se realizan de manera muy distinta.

Con el arte terapia, el recluso tendrá la posibilidad de explorar su interioridad por lo que respecta a los sentimientos que le produce el encierro como respecto a las conductas antisociales que lo llevaron allí. Dado que en las cárceles normalmente se realizan talleres educativos en distintas áreas y la artesanía, no es difícil contar con los espacios y materiales que requiere un arte terapeuta para trabajar.

En la medida que muchos de ellos ya realizan creaciones artísticas, es probable que el profesional disponga del material necesario cuando empiezan las sesiones, pues estas se pueden iniciar alrededor de obras que ya haya realizado el interno, sean composiciones musicales, obras de teatro, pinturas, fotografías.

Es muy probable que el terapeuta se encuentre con cierto tipo de resistencia en este ámbito, la estigmatización de los presos es algo de lo que ellos son concientes, ofrecerles la ayuda de un terapeuta puede dar la impresión de que, a los ojos de la sociedad, ya no son sólo monstruos sino que ahora se les considera locos, de acuerdo con ese temor popular que piensa que alguien que acude a terapia esta “ mal de la cabeza”, la arte terapia en centros penitenciarios se puede realizar en grupo o individualmente.

Se explora los sentimientos que produce el de estar encerrados y los temores y pensamientos sobre el mundo exterior, la familia, y de su relación con el resto de los internos.

Los terapeutas distinguen entre la población de las cárceles masculinas y femeninas, piensan que la mayoría de mujeres que se encuentran en prisión no representan un peligro para la sociedad y en cambio se ven mucho más afectadas por permanecer encarceladas, muchas de ellas tienen hijos que se quedan sin sus cuidados y la tortura que esto constituye las sume en profundas depresiones.

La arte terapia sirve para dar forma a estas emociones, de manera que la situación se pueda aliviar, en los entornos carcelarios la arte terapia puede tener un alto valor catártico y funcionar como sublimación de la rabia que produce estar privado de la libertad y del mundo, tanto como el natural deseo de escapar y la angustia que produce no tener ninguna posibilidad de hacerlo.

En la mayoría los terapeutas están de acuerdo en que las mujeres aceptan mejor que los hombres la arte terapia o cualquier tipo de terapia, pero cuando las sesiones ya tiene un funcionamiento liberado de la resistencia, la acumulación de obras y su aprovechamiento, tanto como el efecto relajante que produce su elaboración, son una manera de crear espacios que permiten el desarrollo de los individuos que acuden a la arte terapia entre rejas.

La arte terapia a traído consigo la transformación espacial de un entorno arquitectónico diseñado de forma fría y asfixiante, se ha logrado mediante la exposición de las obras de los internos o mediante la realización de murales en las paredes de los patios, no es simplemente arte del proceso de la curación por el arte, sino que existe una incidencia directa sobre el medio, es una incidencia creativa que reconcilia a los internos con las posibilidades de la vida.

El tipo de trabajos se realiza en grupos, con lo cual la socialización toma un lugar relevante y constructivo en la vida de quienes participan en la creación de la obra, a través de estos ejercicios se liberan las tensiones, la agresividad, el odio y la violencia que pueden generarse en este tipo de lugares.

Este método llevado a las cárceles se enfrenta a la expresión de todo tipo de conflicto, la cárcel es un lugar enrarecido que oprime y entristece, allí no solamente esta encerrada la persona, sus sentimientos y emociones permanecen encerradas, la arte terapia es ideal para este tipo de entornos en los que las comunicaciones es difícil, pues logra introducir algo perdido, la esperanza, ya que el proceso creativo significa la posibilidad de las personas fluyan, a pesar de estar privadas de libertad.

La posibilidad de construir es algo que desaparece una vez que se cruza el umbral que separa la cárcel de la calle.

Las obras de arte de los internos salen de la cárcel y son comercializadas o expuestas, muchos internos que han asistido a la arte terapia, se han convertido luego en artistas de oficio que siguen expresando a través de su obra.

Es el caso del artista *Jimmy Boyle*, nació en Glasgow en 1944, Gángster, asesino y ladrón, empeño su carrera criminal al volverse miembro de una importante banda de su ciudad, en esa época era conocido como “ el ingles más violento” por su intervención en gran cantidad de asaltos, en los que fue declarado culpable de asesinato, fue arrestado en un *pub* londinense en 1967 y en 1973 fue enviado a la unidad especial de la prisión de *Barlinnie*, en Glasgow, donde había llegado *Joyce Lang*, por encargo del director, para interesarse en el arte a cinco internos trasladados a confinamiento solitario por su comportamiento violento y destructivo.

El comienzo de las sesiones fue difícil, Lang se entregó a modelar arcilla y el primero en seguirle fue Boyle, quien en la actualidad se dedica al arte y a trabajar con jóvenes delincuentes. En 1977 escribió su libro *Una sensación de libertad* en el que resume con estas palabras su encuentro con el arte: “ *Cuando termine una escultura me sentí removido por la profundidad de mis sentimientos*”, y más adelante comenta:

“...la mayoría de mis obras se basaban en las expresiones de mi alma, con el dolor, la ira, el amor, la desesperación y el temor que albergaba. Esto era fundamental para mí como individuo porque permitía conservar estos profundos sentimientos y emociones, pero los canalizaba de otra manera: esculpiendo”.

Es una historia en donde no todos los casos se manifiestan de esta manera, sin embargo en ella se ven reflejados muchos internos, que hoy cumplen condena, sus palabras sirven para comprender, lo que significa entrar en contacto con el arte, en el fondo es entrar en contacto con uno mismo.

5.10 Pacientes con SIDA.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, Sida, es una enfermedad contagiosa y mortal. El VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, se adquiere por contagio, la presencia de este virus, el cuerpo humano pierde la capacidad de defensa de cualquier enfermedad, lo cual es causa de trastornos físicos con implicaciones mentales y emocionales.

Las personas que lo padecen, muchas veces, son estigmatizadas y rechazadas socialmente, cuando asisten a estas con la enfermedad, la arte terapia tiene como objetivo explorar las necesidades psicológicas de estos pacientes, que la mayoría experimentan a lo largo de su enfermedad, dado que el desarrollo de esta anomalía puede terminar rápidamente con la persona, esta siempre tiene interrogantes, miedos y angustias que rodean su padecimiento.

El sufrimiento se presenta desde sus inicios y le acompaña siempre, máxime cuando el desarrollo del virus acaba con el sufrimiento de una enfermedad terminal, este tipo de dolencia causa sufrimiento y experiencias emocionales muy intensas, además transforman la vida de manera rotunda, tanto en lo referente a las experiencias más cotidianas como las expectativas y los deseos respecto a la vida misma.

El enfermo de Sida con frecuencia presenta ansiedad, obsesión y depresión, en estas condiciones fluctúan entre la angustia, la culpa, el miedo y la tristeza, encerrados entre su condición de salud, los informes médicos y las noticias acerca del índice de muertos por Sida, se ven sometidos a una fuerte presión psicológica. Algunos profesionales de salud piensan que el debilitamiento del ánimo de los pacientes tiene una fuerte influencia en el desarrollo de la enfermedad.

Las personas afectadas por el Sida se preocupan por la muerte, por su tolerancia física y la deformidad, por lo que pasa después de la muerte, por cómo afecta la enfermedad a sus seres queridos en el presente y en el momento de su muerte.

La arte terapia es una forma de ayudar a estas personas a explorar todos los sentimientos y contradicciones que les produce la enfermedad, se puede realizar de forma individual que en grupo, aunque gran parte de las veces se prefiere la segunda, puesto así se puede integrar los problemas que afrontan los pacientes con SIDA. El grupo se convierte de esta forma una herramienta que da soporte a todos los integrantes a través de las palabras, las metáforas, los símbolos, los colages, es decir, a través de los objetos de arte que se crean en las diferentes sesiones.

Las obras de cada asistente son también comentadas por los demás, de forma que se enriquece el espacio para contactar con los sentimientos y emociones comunes, los medios que ofrecen son muy variados para estimular la producción de imágenes que sirvan de expresión a sus preocupaciones, en especial a su relación con la muerte.

La rabia es uno de los sentimientos más potentes y destructivos que experimentan los enfermos de Sida, mediante la arte terapia los pacientes logran simbolizar estas emociones a través de la expresión libre, el terapeuta puede realizar las sesiones de modo directivo, pide a los pacientes que piensen en todo aquello que les ha hecho enfadar desde el momento en que les diagnosticaron la enfermedad, seguidamente les pide que dibujen símbolos a que realicen una obra de arte a través de la cual expresen sus sentimientos.

Con la arte terapia es posible explorar también los mecanismos de defensa que utiliza los pacientes enfermos de Sida, la negación es uno de los mas comunes, se manifiestan en los actos y el comportamiento, pero la mayor parte de las veces el afectado no es conciente de ellos, algunos actos suelen ser autodestructivos, utilizando medios como el abuso de drogas o alcohol.

Dentro de los comportamientos se encuentra el sentimiento de soledad que comparten la mayoría de enfermos, lo cual se puede ver en las distintas obras que realizan durante las sesiones y de las cuales hablan en sesiones dedicadas a ello. Los mecanismos de defensa suelen alejar a los enfermos de sus familiares y amigos, dejándolos aislados y con un profundo sentimiento de soledad.

La perdida de identidad individual es otro de los problemas frecuentes que presenta la enfermedad, la imagen que los enfermos tienen de si mismos empieza a decaer poco a poco debido a la cantidad de pérdida que sufren, pues se encuentran en constante duelo, esto produce una perdida de la autoestima, la arte terapia incide de manera positiva en este aspecto, pues el desarrollo de la creatividad y los logros a través de ella, componen un estímulo para recuperar la autoestima. Reconocerse en los objetos de la propia expresión significa en contacto con la riqueza de su mundo interior.

Cuando se enfrenta a una enfermedad terminal, la esperanza se convierte en una razón para seguir luchando por la vida, la arte terapia tiene un valor añadido, pues las imágenes pueden servir para activar la reflexión sobre la esperanza fundada en cada persona, por encima de una situación insuperable, los trabajos de arte terapia funciona para expresar sentimientos profundos que rodean la existencia, pero también significan la posibilidad de explorar el estado de ánimo de un día específico.

La sexualidad y las relaciones sociales sufren alteraciones ante la presencia de Sida, a través de las obras creadas en las sesiones, se pueden abordar este tema para ver cómo han cambiado desde el momento en que reconoció la existencia de la enfermedad; cuando existen grupos cohesionados también se pueden abordar estas cuestiones, aunque muchos pacientes prefieren afrontar este tema de forma individual; los trastornos físicos, emocionales y psicológicos que padecen los enfermos de Sida, también son susceptibles de presentar trastornos mentales asociados al VIH, como la demencia. En este caso la arte terapia puede servir como diagnóstico, para detectar la presencia de este tipo de trastornos.

La arte terapia utilizada con enfermos de Sida permite una forma de autoayuda, la expresión de las metáforas y símbolos personales permite distanciarse del sentimiento de rabia, de forma que la esperanza entre en su espacio vital.

5.11 Suicidio

El suicidio tiene connotaciones distintas en cada cultura, en el occidente, se considera censurable la acción de quitarse la vida de forma voluntaria. Estudios recientes muestran que en occidente el índice es mayor de suicidios en los países donde existe mejor calidad de vida. Los especialistas creen que esto se deba a que los individuos no pueden culpar a nadie de sus conflictos y la responsabilidad sobre la propia vida recae sobre cada sujeto.

El suicidio ha sido causa de estudio de la psicología y la sociología, estas disciplinas entran en cuestión por las causas y la forma en que este se presenta en los seres humanos, algunas corrientes psicológicas atribuyen el suicidio a traumas de la infancia, relacionados con los vínculos entre padres e hijos.

El suicidio se aborda desde la perspectiva de las relaciones intrapersonales y las interpersonales, es decir, la forma que el propio individuo se ve y las relaciones que establece con los demás. En esta forma, el suicidio se define como un período de crisis en el cual el sentido de la vida se torna inexistente.

La psicología del desarrollo ve al individuo en sus diversas fases de crecimiento y evolución, la persona se realiza cuando debemos solucionar un conflicto, ante el cual se desarrollan herramientas para hacer frente a cuestiones fundamentales como el aislamiento frente a la intimidad, la generación frente al estancamiento, la integridad frente a la desaparición, estas contradicciones corresponden a los momentos de desarrollo personal.

La psicología del desarrollo sugiere que los intentos de suicidio se presentan durante los cambios que generan las transiciones, algunos psicólogos utilizan *el término rito de pasaje* para referirse a estos momentos.

Este concepto proviene de la antropología y sirve para nombrar aquellos estadios en que una persona deja de ser algo para convertirse en otra cosa por ejemplo; quien se esta divorciando deja de estar casado para tener otra realidad, es decir, momentos en los que el rol que la persona cumplía debe cambiar por la evolución de su biografía.

Son momentos que todos experimentamos de forma traumática, aunque los niveles varían entre los individuos, lo cual depende de la flexibilidad de la propia imagen que cada uno tiene, y en ello radica el grado de enfermedad o salud a este respecto. De tal manera que cada uno tolera los cambios de determinada manera, pero en el fondo subsiste el deseo de seguir viviendo.

Cuando esto no ocurre se presenta el suicidio. Los psicólogos sostienen que se trata del deseo de trascender al dolor que producen las nuevas necesidades que plantan los cambios, y no un deseo real de morir.

Los cambios profundos se presentan en diversos momentos de la vida, la psicología del desarrollo los ubica en momentos cruciales de la evolución personal, existen tres fases en las que el individuo experimenta ritos de pasaje y que lo ubican en una contradicción entre polos. En la primera el sujeto se debate en polaridades que lo enfrentan a los conceptos de juventud y adultez, intimidad y aislamiento, la segunda se debate entre los roles de lo femenino y lo masculino, la generación y el estatismo, en la tercera fase, se debate entre la integridad personal y la desaparición.

Estos momentos se enfocan en la etapa de la juventud, de los 17 a los 40 años, la madurez de los 40 a los 60 años, y la vejez, de los 60 años hasta la muerte.

El suicidio surge como un fracaso de adaptación en cualquiera de estos lapsos de la vida, el comportamiento suicida varía en cada persona que experimenta el deseo de acabar con su vida, presentando diferencias entre la letalidad de la intención, el grado de comunicación, la actitud social y cultural de la muerte y los objetivos conscientes e inconscientes que motivan esta acción.

La función de la arte terapia en casos de suicidio no logrado o en la presencia de ideas suicidas, consiste en explorar la fuente de los conflictos que llevan a alguien a desear la muerte, la creación de las obras, en especial dibujos y pinturas, ayudan al paciente a desvelar su mundo personal y de relaciones, para ubicar los lugares conflictivos, las carencias, los vacíos y los problemas de adaptación que le llevan a sentirse el deseo de terminar con su vida.

La arte terapia es directiva, y el profesional ayuda al paciente con preguntas sobre sus dibujos y creaciones, mediante la descripción que realiza el paciente, el terapeuta encuentra los nudos que le impiden afrontar la vida de manera fluida y sin dolor, pues la intensidad del dolor es la que muchos veces genera el deseo de terminar.

La expresión en las sesiones tiene un valor de autoexploración, lo mas probable es que en las primeras sesiones sea difícil dar forma a los sentimientos de insatisfacción existencial, con la guía del terapeuta, la persona que acude a la terapia se entrega a la creación de obras que el mismo ayuda a descifrar. Los terapeutas, por su parte, describen cambios en los dibujos cuando la terapia ya ha avanzado, la expresión a través de imágenes tiene a su vez una dimensión de auto dialogo que permite al paciente desenredar la maraña de los conflictos y preguntas que lo llevan a querer desaparecer.

Para los profesionales de orientación analítica, los orígenes del deseo de muerte se encuentran en el aprendizaje de las primeras relaciones sociales, en especial las que tienen con los padres, llegando incluso a decir que la muerte de uno de los padres a temprana edad puede conllevar una dificultad para soportar las subsiguientes pérdida que se presentan a lo largo de la vida.

Otras tendencias, toman al individuo como un cúmulo de acontecimientos biográficos que le dan forma, de tal modo que la imposibilidad de abordar situaciones extremas o de cambios profundos no obedece a la complejidad del ser humano, antes que a una primera experiencia traumática.

5.12 Abuso de Drogas y Alcohol

La orientación psicoanalítica ve la adicción en términos del narcisismo, de acuerdo con la definición freudiana de este concepto. Hace referencia al mito griego de Narciso que al verse reflejado en un pozo, se enamora de su propia imagen.

Al tratar de alcanzar el objeto de su enamoramiento cae en el pozo y muere, Ellis Havelock introdujo este concepto que fue rematado luego por Sigmund Freud para referirse a un complejo que se desarrolla en los primeros meses de vida, se trata de la tendencia que tiene el niño durante la fase oral, de forma que él es el referente amoroso para sí mismo antes que dirigir este impulso hacia lo que le rodea.

El conflicto narcisista implica la imposibilidad de expresar emociones y sentimientos a través de las palabras y el rechazo de las terapias centradas en el lenguaje, la arte terapia es un medio perfecto para que expresen y exploren sus conflictos y sentimientos de una forma no verbal, a través del lenguaje de las imágenes.

Otras tendencias lo interpretan la adicción como una enfermedad, con la cual alguien que abusa de las drogas o del alcohol es un enfermo, desde esta perspectiva, por lo cual, no es un síntoma de algo que está en el subconsciente, sino de un hecho que se debe afrontar y transformar, la arte terapia toma un carácter pedagógico que enseña a la persona sobre su enfermedad y le ayuda a encontrar mecanismos para superarla, los modelos conceptuales utilizan la arte terapia con elementos de autoayuda y testimonios de personas que han superado su adicción, incluso puede utilizar técnicas de la terapia Gestalt.

5.13 Desórdenes de Alimentación

La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son trastornos de la alimentación, enfermedades relacionadas con disturbios emocionales, antes eran desórdenes pocos habituales, pero en las últimas décadas el porcentaje de mujeres que las padecen ha ido en aumento, la anorexia está descrita en *la historia de la medicina*, pero la bulimia empezó a ser considerada una enfermedad desde hace muy poco, en 1980.

Las causas de la anorexia son diversas y variadas, el aumento considerable de casos en los últimos tiempos, hace pensar en la influencia social y cultural que percibe una imagen delgada para ser perfecta, del mismo modo pueden existir factores psicológicos, genéticos, bioquímicos o familiares; cuando la anorexia se fundamenta en factores emocionales se observan ciertos antecedentes como introversión, inseguridad y dificultad para relacionarse con los demás.

Los antecedentes familiares que se observan en pacientes con anorexia suelen mostrar exceso de protección, alto grado de exigencia que conduce a la necesidad de aprobación, alto grado de exigencia que conduce a la necesidad de aprobación de las personas de su alrededor, las personas afectadas por anorexia tienen miedo de ser obesos, aunque hayan perdido gran cantidad de kilos, tienen una imagen distorsionada de su cuerpo y siempre sienten que les sobra peso así pierdan el 25% de su peso original.

Tanto la anorexia como la bulimia dependen de factores complejos y multifacéticos como la cultura, lo familiar, lo personal y lo psicológico, estos condicionantes de la imagen que cada individuo tiene de su propio cuerpo se convierten en lo más importante de la vida quien padece este tipo de trastornos, las consecuencias implican tanto la fisiología como la psicología de estos enfermos.

La arte terapia utilizada con víctimas de anorexia o bulimia tiene como objetivo que los pacientes que la sufren tomen conciencia y obtengan un profundo autoconocimiento de su propia imagen, además de la noción de control, esto se logra a través del análisis de las palabras producidas en las sesiones, de forma que identifican sus conflictos y los mecanismos de defensa que utilizan para resolverlos, afrontarlos o negarlos, algunas veces la arte terapia se utiliza como puente para otro tipo de tratamientos necesarios ante la presencia de este trastorno.

El inicio del tratamiento de esta enfermedad suele ser difícil por la negativa que la sufre, tanto al entrar en tratamiento como al comunicar cualquier cosa que tenga que ver con su intimidad, la arte terapia tiene la ventaja de entrañar una visión lúdica producida por la creación que facilita el trabajo del terapeuta, las sesiones son en lugares libres de depresión, algo a lo que se enfrentan todo el tiempo estos pacientes, el tratamiento suele tener dificultades al comienzo, pero luego empieza a fluir la creación de imágenes.

Con la arte terapia se consigue que los comportamientos compulsivos y obsesivos que caracterizan la anorexia y la bulimia, se puedan abordar para lograr autonomía y control, las producciones de arte hablan de los conflictos y generan la producción de nuevas herramientas para hacer frente a los problemas que originan estos trastornos, al igual que los problemas derivados que envuelven la vida del paciente.

En la arte terapia, a través de las formas, los colores, los contenidos, las asociaciones y el mismo proceso creativo, el terapeuta puede explorar acerca de la personalidad del paciente y su desarrollo, lo más importante que abordan las sesiones es la imagen del propio cuerpo, a través de autorretratos que se pueden realizar con diversas técnicas, el terapeuta asiste al paciente para que encuentre la relación entre la imagen distorsionada de su cuerpo y las inadecuaciones personales, tanto como a romper con la negación de estos los sentimientos conflictivos y la pena, la arte terapia que va dirigida a la anorexia se puede realizar en grupos, lo que permite que los afectados se den cuenta de que no están solos ante esta situación, que se encuentran en un lugar donde sienten que son comprendidos por personas que tienen el mismo tipo de sentimientos y emociones, pues todos abordan los mismos temas; la imagen de sus cuerpos, las relaciones familiares, su relación con el concepto de control y las distorsiones cognitivas derivadas de su conflicto emocional.

La anorexia y la bulimia afectan la manera de percibir el mundo, los terapeutas que tratan a los pacientes afectados encuentran ciertos patrones que se repiten, los anoréxicos suelen realizar objetos de arte donde es importante la presencia de extremos, por ejemplo, blanco y negro, el gris, el punto medio, es algo completamente ausente, tampoco existen las sombras, mediante la arte terapia directiva se puede lograr que este tipo de tendencia cambie, que aparezca el punto medio en la percepción del paciente. La bulimia la distorsión de los cuerpos en las obras de los pacientes está menos distorsionada, aunque afectados también tienden a percibir dentro de dos polos, el color es más frecuente en sus creaciones.

La arte terapia orientada a tratar los desórdenes de la alimentación también puede ser no directiva, si el paciente puede entregarse a la creación de objetos artísticos puede entraren contacto con sus fantasías, con la imagen que tiene de si misma y seguramente abordará la relación que tiene con su cuerpo y los sentimientos de rabia, miedo o depresión, de mismo modo, plasmará los significados del amor y la vida sus creaciones.

Lo primero del arte terapia es cuando se acude a ella, debe ser una parte muy activa, de forma que participe de la terapia, es probable que una persona afectada por este tipo de trastornos se haya documentado sobre lo que le pasa y tenga mucha información al respecto, pero quizá le cueste mucho saber que siente, su cuerpo se convierte a través del trastorno, en lugar donde se evidencian todos sus conflictos, necesidades y contradicciones.

La imposibilidad de controlar estos desórdenes que llevan a alguien a dejar de comer o comer excesivamente genera auto reproches, rabia y sentimientos de culpa, la arte terapia pone énfasis en la importancia del cuerpo durante el proceso creativo, además las imágenes revelan significados que no se revelarían a través de otro medio o que resultan incomprensibles si se miran desde la perspectiva de la lógica.

En este sentido las imágenes adoptan la función de un espejo en el silencio, en contrastarse con el espejo habitual que esta constituido por la mirada y las expectativas que tienen los demás, algo de suma importancia para las personas que padecen de anorexia y bulimia.

La perdida de control sobre la ingestión de alimentos esconde y evidencia, a la vez, el sentimiento de pérdida de control de la propia vida, la arte terapia permite explorar esta sensación de caos a través de la creación de obras por los resultados que estas ofrecen, como por la manera en que se siente el paciente mientras realiza y los sentimientos que empieza a plasmar con imágenes duras, tenues, agresivas.

La capacidad de las imágenes dan lugar a la vía libre a las metáforas y los símbolos, elementos de transformación pone en evidencia la forma de percibir las necesidades de su autor, las personas afectadas por trastornos de la alimentación suelen experimentar una gran sensación de vacío, sus imágenes y la relación con el acto creativo significan el encuentro consigo mismo, a través de sus propias imágenes bucean en su propio mundo, en el de sus relaciones con los demás y con el entorno. Las transformaciones se pueden observar a medida que los pacientes interactúan con sus creaciones, mediante la ayuda del terapeuta.

5.14 Arte Terapia de Grupo

Este tipo de terapia realiza el tratamiento de los pacientes en grupo y no de forma individual, surgió hacia 1950 en Estados Unidos y ha sido utilizada por todas las corrientes de la psicología.

La terapia de grupo enlaza diversos temas surgimientos de las necesidades de los pacientes, de forma que se establecen lazos que permiten que cada individuo se transforme a sí mismo, los vínculos que se crean ponen énfasis en las relaciones sociales y su importancia en los conflictos personales. Las posibilidades que ofrece esta terapia son muy amplias, pues se puede llevar a cabo con grupo de personas que trabajan juntas, con parejas, con niños, con familias, con ancianos.

Uno de los alcances de la terapia de grupo ha sido el trabajo con personas afectadas por adicciones, enfermedades degenerativas o en estados terminales. La lista es amplia; cáncer, sida, alcoholismo, abuso de drogas como la heroína y la cocaína.

Los profesionales sugieren que la terapia ayude a estimular la función inmunitaria de los pacientes, recuperan la esperanza, disminuye la angustia y aumenta el bienestar, además de la actividad y la confianza.

La terapia de grupo logra que los miembros del conjunto se sientan aceptados socialmente en un espacio en el que comparten sus preocupaciones y pueden expresarse con libertad, sienten que otras personas los necesitan, en contraste con el sentimiento de ser una carga para los demás, debido a su enfermedad.

La arte terapia de grupo también se desarrolla en el contexto de las diferentes orientaciones de la psicología, en líneas generales, lo más importante es la interacción de las personas que se encuentran en estas sesiones.

Se convierten en un lugar de diálogo en el que no existen las jerarquías, por su parte, el terapeuta puede dar una estructura y una dirección al grupo, dependiendo de sus necesidades, o puede operar de forma que las necesidades del grupo determinen el curso de las sesiones y las obras, por lo general siempre existen ejercicios de obras conjuntas.

Las técnicas que se utilizan en la arte terapia de grupo son tan variadas como las usadas en la terapia individual, dibujo, pintura, collage. Sin embargo el drama y la danza constituyen una técnica que implica la interacción total de los individuos, por lo que se usa con mayor frecuencia, los participantes realizan obras individuales y conjuntas que se ponen en común con la intención de explorar la expresión individual, tanto como la que se produce en grupo.

5.15 Arte Terapia Familiar

La historia de la terapia familiar o sistemática está relacionada tanto con la psicología como con el trabajo social, en el desarrollo de esta rama de la psicología se originó en Estados Unidos en 1950. Desde sus inicios, la terapia familiar aborda la adaptación de los seres humanos al medio.

Esta teoría, las relaciones familiares dan la pauta para la adaptación del individuo, lo más importante para esta terapia es el estudio del contexto familiar, antes que del subconsciente o la conducta para explicar el comportamiento humano. Esta teoría está influida por otras disciplinas como la teoría de grupos y la ciencia de la comunicación, compartiendo con ellas el paradigma sistemático.

La naturaleza es un continuo ordenado jerárquicamente, donde las unidades más grandes y complejas dominan a las menos grandes y menos complejas, cada una de estas unidades se debe considerar como un todo organizado, de forma que un órgano es un conjunto de células y una persona un agregado de órganos, la terapia sistémica de familia deriva que una familia es la sumatoria de las personas que la conforman.

Desde el punto de vista de la psicología sistemática existen algunos conceptos clave para abordar la vida familiar. Las familias tienen un ciclo de vida con fases, en las que se presentan crisis y donde la resolución de los conflictos marca la forma en que las futuras generaciones abordan los puntos de transición crítica, por ello existen el denominado genograma, un mapa familiar para analizar sus ciclos de vida, cuya función consiste en dar pistas para localizar y redefinir los problemas de comportamiento en los ciclos vitales.

La terapia de familia tienen gran importancia todos los comportamientos, tanto los verbales como lo no verbales, los activos como los pasivos, pues se entienden como parte de la comunicación, la familia se ve como un sistema que hace circular el sentido de una forma recursiva.

Este sistema familiar tienen a crear unos modos de funcionar que no permiten desviaciones, de forma que las crisis se presentan cuando la familia responde con sus automatismos ante lo incorrecto, ante la desviación de la norma de uno de sus integrantes, cada familia tiene una estructura observable que conlleva una serie de reglas implícitas, unas pautas que regulan las relaciones emocionales al interior del grupo familiar, de forma que marcan que comportamientos son aceptables y cuales no lo son.

La psicología sistemática presta atención a la vida inconsciente del grupo familiar, este quiere decir que la familia tiene una serie de pensamientos, emociones y representaciones de sí mismo y del resto de los integrantes del núcleo familiar que experimenta de forma interior, de lo cual la vivencia está presente en todo momento y afecta las relaciones interfamiliares.

La arte terapia de familia implementa medios gráficos para observar las relaciones existentes entre sus miembros, tiene como objetivo encontrar nudos, producir transformaciones y cambios al interior del grupo familiar.

Las modalidades de arte que se utilizan con mayor frecuencia son el dibujo, la pintura, el colage, la creación de libros de familia, construcción de proyecto se incluso murales en los que deben participar todos sus miembros.

Trabajos realizados durante las sesiones tiene una función de bitácora, cuando el terapeuta lo considera conveniente, expone secuencias de los trabajos realizados por las familias, esto hace que surjan fuertes respuestas evocadoras sobre la sesión en que fueron realizados e incluso que aporten, dentro del conjunto, mas herramientas para proseguir con la intención de cambio y transformación que lleva implica la terapia.

Los mapas familiares que aparecen en las obras, tanto individuales como de grupo, permiten al terapeuta localizar los roles y las interacciones que se dan en el seno de cada familia, única e irrepetible. Para llegar al objetivo se necesita la cooperación de todos los miembros, así como la disposición a trabajar juntos para lograr el cometido de las sesiones, el grado de implicación, tanto como la forma que tiene los individuos de una familia de interactuar mientras crean objetos de arte, sirve al terapeuta para hacer hipótesis, sobre las pautas de relaciones y comportamientos que están en la base de cada grupo determinado de la terapia familiar.

Las obras creadas por la familia y por sus integrantes en solitario son elementos que ayudan a articular nuevas formas de relaciones, que pueden llegar a hacer desaparecer el malestar o la pena causados por la rigidez de unos hábitos que funcionan, aunque a veces lo hacen de forma destructiva para sus integrantes.

La arte terapia de familia permite que sus miembros puedan acceder a los sentimientos y emociones del resto de los componentes, para determinar las áreas de conflicto, ese es el primer paso para establecer un cambio, la interacción en la creación de obras también permite entender la forma de operar del otro y comprender las herramientas que tiene para relacionarse en el seno familiar.

5.16 Arte Terapia con Ancianos

Nuestra sociedad rinde culto a la juventud y la belleza, la productividad es uno de los valores mas preciados, la consecuencia de estas ideas hace que las personas mayores queden relegadas del mundo social y se ven aisladas, en las últimas décadas han surgido algunas instituciones y centros que se dedican al cuidado de los ancianos.

La población de los centros geriátricos suele estar formada por personas de edad avanzada, que en muchas ocasiones tiene enfermedades crónicas o terminales, esta situación de soledad y aislamiento en el final de la vida causa trastornos y necesidades psicológicas muy determinadas.

Muestran una gran vulnerabilidad física, es probable que hayan visto morir algunos de sus amigos y saben que este momento también llegara, la muerte es una de las cuestiones que mas preocupa a las personas de edad avanzada.

La arte terapia constituye una forma de abordar esta cuestión por parte de la población geriátrica, mediante la creación de obras, los ancianos pueden expresar sus temores sobre la cercanía de su muerte, a través de imágenes, dibujos o pinturas, pueden establecer comunicación con el terapeuta.

La soledad es otro de los temas que más preocupa a las personas de edad avanzada, la sociedad les relega y parece pensar que las personas mayores tiene la sabiduría suficiente para no necesitar a nadie, cuando en realidad la sensación de vulnerabilidad es más apremiante que nunca en ese momento. Cuando los ancianos se encuentran en centros especializados, además solos, se sientan abandonados, muchos de ellos sienten que son una especie de estorbo y ese sentimiento los lleva a tener profundas depresiones que pueden acelerar su muerte.

La arte terapia estimula su imaginación y mantienen las funciones emocionales, sociales y mentales de las personas de edad avanzada, de tal forma que se trasforma en un elemento que contribuye a mejorar su calidad de vida, los ancianos pueden redescubrir su vida, el arte permite evocar y soñar, algo que en condiciones de aislamiento se va perdiendo poco a poco.

La actividad se puede llevar a cabo en forma individual y de grupo, la práctica en grupo es una forma de integración social y de compartir experiencias, además de fortalecer la interacción entre personas con un denominador común, la pintura, el dibujo, la literatura es otro elemento de gran valor en las sesiones con personas de edad avanzada, pues las narraciones de historia y cuentos les permiten su vida y encontrar conflictos no resueltos, con ello encuentran la oportunidad de estar tranquilos y disfrutar de la cotidianidad.

El arte utilizado con estas personas es polivalente, sobre todo cuando están solos. En esos casos las actividades de las sesiones psicoterapéuticas toman otra serie de valores como la recreación, los ejercicios de creación o apreciación de arte, se convierten en una actividad que les ayuda a disfrutar del ocio. Los pacientes descubren en el arte una afición que empiezan a practicar con asiduidad, más allá de las sesiones con el terapeuta.

Capítulo VI Procesos de Formación del Licenciado en Psicología

Actualmente la formación de los egresados de la carrera de psicología se encamina en los campos clínicos, sociales e industriales y aunque estos resultan muy diversos en la aplicación es de vital importancia sustentarse en la práctica sobre una serie de principios teóricos que rijan su proceder de acuerdo a sus exigencias de la actualidad en cualquier de los campos en los que se desarrolle.

Para poder cumplir con este objetivo tiene creado el Código de Ética del Psicólogo donde se exponen tales principios aún como una serie de situaciones que el egresado debe considerar.

Exponemos a continuación lo que resultan más apropiados a nuestra investigación y referentes a la cuestión formativa del futuro licenciado en psicología.

6.1 Ética del Psicólogo

El código de ética es un conjunto de normas de comportamiento desarrollado por la Sociedad Mexicana de Psicología a partir de los cuatro principios propuestos por Sinclair y Petrifort (1991) cuyos propósitos son:

1. Garantizar la protección de los usuarios de los servicios psicológicos.
2. Vincular explícitamente las normas que prescriban con principios generales.
3. Apoyar a la mayoría de las áreas de aplicación de la psicología.
4. Ofrecer apoyo al psicólogo, tanto en la toma de decisiones como para educar a terceros que le soliciten acciones contrarias a los principios que rigen su comportamiento.

Además describe:

- a) Enunciar claramente las normas de conducta que prescriba.
- b) Enunciar valores morales.
- c) Basarse en casos reales que reflejen la práctica profesional actual.

Por otro lado este código obliga a los afiliados a la Sociedad Mexicana de Psicología adherirse a él sin excluir a los no afiliados que tiene obligación de conocerlo y aplicarlo durante el ejercicio de su profesión, amparados por los principios enmarcados bajo los principios generales regidos por un principio fundamental:

El psicólogo asume la responsabilidad de actuar, en el desempeño de sus actividades profesionales, académicas y científicas bajo un criterio rector, que es garantizar en todo momento el bienestar de todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que requieran de sus servicios, dentro de los límites naturales de la práctica de la psicología. Por tanto, se adhiere a los siguientes principios:

- A. Respeto a los derechos y a la dignidad de las personas.
- B. Cuidado responsable.
- C. Integridad en las relaciones.
- D. Responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad.

A. Respeto a los derechos y a la dignidad de las personas.

Toda persona tiene derecho al derecho de los demás por su valor intrínseco como ser humano, ya que este valor no aumenta ni disminuye en función de características, o estatus personal alguno. Por lo tanto Cualquier persona debe recibir trato como tal o como un fin en sí misma y no como un objeto o un medio para alcanzar un fin.

A pesar de esto los psicólogos debido a la naturaleza de su contacto con la sociedad requieren mayor responsabilidad ante aquellas personas receptoras de sus servicios o con quienes se relacionan directamente, en una posición más vulnerable.

Los psicólogos, en el desempeño de sus actividades, tienen la responsabilidad de respetar, proteger y fomentar el derecho de las personas en la privacidad, la autodeterminación, la libertad personal y la justicia.

B. Cuidado responsable.

El psicólogo muestra preocupación por el bienestar y evita el daño a cualquier individuo, familia o grupo o comunidad.

La actividad psicológica debe beneficiar a la sociedad, evitado el daño en todo momento, la preocupación activa por el bienestar de cualquier individuo, familia, grupo o con los que se relacione en su papel de psicólogo sustenta este principio. Esta preocupación activa no solo se refiere a las personas con las que se relaciona el psicólogo directamente, sino también con los que se relaciona indirectamente.

Art. 4 El psicólogo se mantendrá razonablemente actualizado acerca de la información científica y profesional en su campo de actividad, y realizará esfuerzos continuos para mantener su competencia y pericia en las habilidades que emplea. Recibirá la educación, formación, supervisión y consulta adecuadas.

Según sus preceptos, el principio obliga al psicólogo a distinguir entre los daños y los beneficios producto de sus métodos y procedimientos, además debe predecir los daños posibles, y proceder sólo si los beneficios superan al daño, en el desempeño de las actividades, tiene la responsabilidad de desarrollar y emplear métodos que amplíen los beneficios, y evitar aquellos que dañen o no ayuden.

Este principio de cuidado responsable descansa normas de conducta relativas a la capacidad y el conocimiento que todo psicólogo de tener para desempeñar su profesión. El psicólogo de realizar actividades para las que recibió la formación suficiente, es competente, y para las que posee conocimientos y destrezas actualizadas. Emplea conocimiento cuidando el interés de quienes se encuentran bajo su influencia.

Art. 32 El psicólogo identifica los casos en los que ciertas técnicas o procedimientos de intervención no sean aplicables o requieran de ajustes para su uso debido a factores tales como el género, edad, raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, minusvalía, idioma, o nivel socioeconómico de los individuos, y toma las medidas adecuadas para cerciorarse de su eficacia.

C. Integridad en las relaciones.

El psicólogo debe demostrar en su desempeño: precisión y honestidad, apertura y sinceridad, máxima objetividad y mínimo sesgo o prejuicio, y evitar conflictos de interés. Debe comprender y estar conciente de las circunstancias que rodean su actividad, siempre buscando la máxima objetividad.

D. Responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad.

El psicólogo tiene responsabilidades ante la sociedad en la que vive y ante otras, con las que entra en contacto. Por lo consiguiente, buscará aumentar el conocimiento y promover el bienestar de la humanidad, por medio de métodos y procedimientos éticos, y se asegurará de que el conocimiento se emplee para fines benéficos. (Código ético del psicólogo. 2004. Pág, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 48,55).

6.2 La formación académica actual de los psicólogos en México

Se realizó una revisión a los planes de estudio del futuro profesionista en psicología para lo cual se tomaron nueve de las universidades más representativas del Distrito Federal.

De lo anterior se concluye: que la mayor parte de las universidades dirigen su plan de estudios al área industrial, ejemplo; *Universidad del Valle de México*, el desarrolló que se presenta esta mas enfocado a un perfil sobre el interés al estudiar el comportamiento humano, estudiar la causa de diversos problemas biopsicosociales, contar con un amplio sentido de solidaridad, capacidad de observación y escucha sistemática, comunicación oral y escrita, y desarrollé el entusiasmo por la investigación al igual lo flexible, sensible, ordenado, persuasivo, analítico, critico y reflexivo.

Universidad del Pedregal, la formación de profesionales expertos en el comportamiento humano, capaces de analizar las causas y efectos de la conducta individual y grupal, sus manifestaciones y repercusiones en los diferentes ámbitos humanos, aplicando adecuadamente los principios, fundamentos, perspectivas teóricas, método y técnicas de la psicología al intervenir en el diagnóstico, en la solución de problemas, en el diseño de programas de intervención para promover el bienestar.

En otros casos, la formación de sus alumnos se encuentra multidirigida a las áreas, educativa, clínica, experimental tales como; *Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)*. El profesional dedicado al estudio de los fenómenos del comportamiento humano y los procesos que son éste se relacionan, para determinar sus condiciones y leyes, en los campos de acción en diversos como el clínico, educativo, social, laboral, experimental y psicofisiológico.

Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la formación de profesionistas de excelencia que contribuyan al desarrollo Bio-Psico-Social del individuo y por ende al desarrollo económico y social del país, integrándose como agente de cambios en el mundo globalizado a través de la vinculación Teórica-Práctica así mismo ligarse a la sociedad de acuerdo a lineamientos éticos, fortaleciendo el desarrollo humano.

Universidad Anahuac, el desarrollo del psicólogo es tener una visión integral y trascendente del ser humano, con exigencia personal y comunitaria, un desarrollo profesional en el campo de especialidad sustentada en los últimos avances del saber, que promueva el desarrollo profesional y que le permita mantener un aprendizaje continuo, manifestar en todo momento el código ético de lo cual es objetivo del ejercicio profesional y con los básicos de la doctrina social.

Universidad del Distrito Federal (UDF), tiene el compromiso de formar licenciados en la carrera de Psicología, capaces de responder con carácter científico a la necesidad actual de quien solicite su consejo profesional. Profesionales que puedan crear y reportar investigaciones novedosas y útiles del ámbito conductual apegados a las normas de publicación internacional, que sepan hacer uso adecuado de la tecnología de punta, sin perder jamás de vista el carácter de ética que su profesión le confiere.

Universidad Intercontinental (UIC), tiene por objetivo formar psicólogos generales capaces de analizar e integrar los determinantes conativos, afectivos, psicodinámicos, cognoscitivos, biológicos y sociales del comportamiento humano, con la finalidad de prevenir, diagnosticar, proponer y crear mecanismos de intervención en las áreas clínica, educativa, laboral y social.

Lo cual se apoyara en el trabajo de investigación y en las áreas y en las necesidades del contexto social, desde una perspectiva individual, grupal y/o institucional, hará uso de habilidades técnicas-metodológicas específicas, susceptibles de desarrollo y cambio dentro de un marco de respeto por los valores y la dignidad humana.

Universidad Tecnológica de México (UNITEC), se forman estudiantes con talento profesional, comprometidos, dinámicos, con la alta capacidad para resolver problemas, con iniciativa, responsables, honestos, con espíritu de servicio y en especial hombres con calidad humana. El propósito es impartir educación sobre los fundamentos y aplicaciones de la disciplina en diversos escenarios sociales, con un balance entre el contenido teórico y la práctica.

En el caso de la *Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAMX)*, se desarrolla dentro del campo de la psicología social. La formación de profesionales con un sólido conocimiento de las teorías psicológicas existentes y con alta capacidad crítica para la prevención; detección, evaluación, intervención e investigación de los problemas psicosociales; de tal manera que sean capaces de analizar y proponer opciones a esta problemática en el país, en sus individuos, sus programas, instituciones y comunidades de acuerdo a su propio entorno y en el contexto mundial.

Por último la única universidad que incorpora la técnica artística en la formación de sus futuros egresados es la *Universidad Iberoamericana (UIA)* campus Santa Fe, con solo una materia denominada "Psicología aplicada a las expresiones artísticas", fundamentando la importancia de la asignatura que pertenece a las materias obligatorias de área básica, ya que sirve para articular los objetivos de la licenciatura con calidad y eficiencia profesional del egresado.

Contribuyendo a las competencias de innovación y cambio, capacidad de comunicación y liderazgo intelectual, se podrá explicar en que consiste el pensamiento creativo y desarrollar un amplio marco de diferencia para comprender al arte como una creación humana.

Como se puede observar en los siguientes objetivos:

- 1) Relacionar los temas de la psicología con las expresiones artísticas.
- 2) Deducir las estructuras psíquicas relacionadas con la creatividad.
- 3) Interpretar la necesidad psicológica de trascender a través del arte.
- 4) Identificar la historia del arte y como dentro de esta se encuentra el desarrollo psicológico de los seres humanos.
- 5) Utilizar los cinco sentidos y transformar las imágenes sensoriales en simbolismos inconcientes.

Sin embargo, en este punto se puede observar un ligero acercamiento a la técnica del arte posiblemente con la intención de llegar a tener en un futuro profesionistas preparados para llevar a cabo rehabilitaciones y/o terapias con arte como una nueva herramienta, que no por ser casi desconocida en nuestro país deja de ser importante.

6.3 Expresiones Plásticas Aplicadas en la Psicología Clínica

Parte fundamental de la formación del Licenciado en Psicología en la actualización cuya importancia se encuentra manifiesta en el código de ética, partiendo de esta fase es necesario hallar las nuevas tendencias del análisis psicológico en donde se ubica la terapia por medio del arte.

6.3.1 El arte como terapia

Ya se ha mencionado que las expresiones plásticas permiten tanto a la psicología como al paciente una percepción mas ligada al inconsciente, su entorno y de si mismo.

El arte terapia se sirve de varios elementos, siendo el objeto de esta investigación las expresiones plásticas se señalaran las mas representativas y su importancia.

6.3.2 Pintura

En su historia natural, *Plinio el Viejo* cuenta que la historia de la pintura tiene origen en una historia de amor. Una joven y su amante deben separarse, ella dibuja la silueta del muchacho en la pared, mediante su sombra proyectada por la luz de un farol. El padre de ella era alfarero, así que le aplicó arcilla al dibujo convirtiéndolo en un relieve, la imagen de la pared reemplazada la figura del amante, para acompañar la nostalgia de la joven.

Este origen de la pintura que describe *Plinio* sirve para entender el carácter representativo de la pintura, encuentra la manera de dar forma a lo que no esta presente, ofreciendo una ventana hacia la interioridad y los sentimientos.

La pintura es un viaje creativo en el que surgen las imágenes que nos llevan hacia nosotros mismos, desde la antigüedad ha sido utilizada para expresar y atrapar la realidad. La pintura, como las demás artes, ha estado presente desde los conocimientos de todas las civilizaciones, la gran parte del conocimiento de algunas épocas históricas proviene del análisis de las expresiones plásticas que encuentran los científicos.

La pintura y el dibujo se utilizan en diversos ámbitos con intenciones curativas, la curación por medio del arte terapia utiliza la pintura como medio de expresión, para explorar las necesidades psicológicas de los pacientes, se llegan a utilizar técnicas como el automatismo, donde no se sigue la intención para realizar la obra, sino que el paciente se entrega a la libre creación, se aborda el caos emocional para dejarlo fluir libremente en el papel.

La utilización de la pintura como herramienta terapéutica se inicio con el analista Carl Jung, quien era aficionado y pensaba que las imágenes como el mejor medio para traducir los contenidos del inconsciente. De lo cual la pintura exterioriza lo que él llamo, el *si mismo*, más allá de las interpretaciones patológicas de los significados de la pintura.

El *si mismo* es lo que soluciona los conflictos y es un punto central en la vida del ser humano, desde entonces la terapia con pintura se desarrolla en instituciones psiquiátricas, cárceles, residencias de ancianos, como forma de expresión y tratamiento.

En 1919, Hans Prinzhorn fue invitado a una clínica psiquiatría en Alemania para crear una colección con obras de personas aquejadas por trastornos psiquiátricos, en las primeras décadas del siglo XX se dio un movimiento de vanguardia en el arte y las ciencias sociales que querían romper con viejos paradigmas de la academia, la experimentación se convirtió en una consigna para el arte, de forma que tuvieron cabida las obras de la colección.

Este tipo de arte se le denomino *art brut por el pintor Jean Dubuffet* en 1945, su carácter rebelde, impregnado de los aires de la vanguardia a dejar la escuela de bellas artes e interesarse como Juan Gris y las producciones de arte Psiquiátrico, para este pintor, el arte no existe sino como forma de embriaguez que va mas allá de la razón, donde los demás veían locos, Dubuffet encontraba personas capaces de expresarse, para él no es artista quien intenta crear cosas bellas, sino quien sigue los instintos y las pasiones el plasmarlos en una obra. De lo cual, el arte se convierte en una válvula de escape, mas que la expresión de una enfermedad.

Vincent Van Gogh encarna la figura que simboliza la conjunción de genio y locura, cuya enfermedad exploto en el momento en que se quitó la oreja izquierda, que envió como regalo a una prostituta. Las obras de este pintor están llenas de emoción, una emoción que nos trasmite con la fuerza del color y la elocuencia de sus imágenes, cuando se miran las pinturas, las sentimos, es el gran poder de la pintura, la posibilidad de conmover en su silencio, en la ausencia de las palabras.

La intensidad de los colores y aquello con lo que los asociamos, son elementos importantes para descubrir y transformar sentimientos y emociones, que surgen de nuestro interior y cobran forma a través de la pintura, los colores están dotados de un sentido para todas las personas, además de que influyen en nuestro estados de animo.

La terapia de grupo se utiliza la pintura muy a menudo, la creación de murales sirve para estimular la interacción social con otras personas, de esta forma, se crean herramientas de comunicación en dos sentidos consigo mismo y con los demás, el hecho de empezar y terminar una obra genera gran satisfacción y aumento de la autoestima, aunque las imágenes de la pintura permanecen en silencio, están de resonancia, pues nos evocan los sentidos y misterios escondidos en nuestro interior.

La pintura permite explorar la imagen que tenemos de nosotros mismos a través del autorretrato, se obtiene la imagen de nosotros mismos abrimos una puerta para mirarnos en el espejo de la interioridad.

6.3.3 Dibujo

El dibujo se diferencia de la pintura en que la figuración se realiza a través de líneas y el color puede estar del todo ausente, los dibujos se realizan en menor tiempo que las pinturas, es una de las técnicas que más se usan en arte terapia por la facilidad de acceso a la mayoría de las personas y por la rapidez que se puede realizar.

Los materiales que se utilizan son lápices de colores, pasteles, crayones y papel, no se recomienda el uso de rotuladores porque no permiten realizar trabajos con sombras, un aspecto muy importante para el análisis de los dibujos.

El arte terapia con dibujos puede ser directiva o no directiva, en el primer caso, atendiendo a la problemática o conflicto del paciente, el terapeuta le pide que realice un dibujo sobre algún tema específico, el segundo caso, los dibujos suelen ser libres, comenzar un dibujo en ocasiones es difícil, el paciente siente que no se le ocurre nada, el terapeuta se encarga de estimular la producción de los dibujos mediante una conversación a una sugerencia que involucre la emocionalidad y los sentimientos del paciente.

El terapeuta guarda los dibujos como una bitácora de las sesiones, y lo hace de forma sistemática, pues anota la fecha de cada dibujo para poder hacer un seguimiento de los cambios y los avances del paciente respecto a la situación que lo llevo a su consulta.

El análisis que surge de los dibujos los aspectos técnicos o artísticos, se basa en lo que sugieren y hacen sentir, ni el terapeuta, ni el paciente deben entregarse a una interpretación de los grafismos, se trata de escuchar el sentido profundo que los anima, la emoción que esconden, en estos parte entran en juego elementos que dan forma al dibujo, como la proporción de los dibujos, su tamaño con respecto al papel, el lugar que ocupa cada figura en el espacio dibujado, todo contribuye a dar forma a lo mas importante del dibujo, la sensación que produce, que es lo que expresa.

La presencia de los límites, las fronteras y los obstáculos son esenciales en la interpretación de los dibujos, estos se presentan de mil formas sutiles que evidencian interposiciones y obstáculos que marcan el comportamiento del individuo que pueden ser causa de sus conflictos, dudas o temores. Las ausencias también revelan contenidos importantes para acceder a la psicología del paciente, estas ausencias están determinadas por el propio contexto del dibujo.

En los dibujos siempre se plasma una jerarquía, por eso la parte central de los mismos es fundamental, por medio de esta surgen los contenidos profundos, para convertirse en el medio de cura estética. Cuando las figuras son abstractas los terapeutas presentan más atención, pues es probable que el cliente este evitando algo o que huya de algún conflicto.

6.3.4 Colage

El arte ha sido precursor de grandes cambios sociales y culturales, los artistas tiene la capacidad de sumergirse en las profundidades de la realidad y crear obras criticas y provocadoras que instauran nuevas pautas para la mirada, las obras son como un llamado de atención que nos surgiere otros mundos y formas posibles, la riqueza del sueño fue explorada por los artistas de la vanguardia europea de principios del siglo XX.

Los surrealistas, los dadaístas y los cubistas emprendieron nuevas formas de creación que ya no tenían que ver con el ideal de belleza del arte tradicional, exploraron otros contenidos de la naturaleza humana, como su capacidad de soñar y subvertir los valores establecidos, una de las figuras mas representativas de este movimiento fue el escritor *André Breton*, un psiquiatra que conocía muy bien las teorías de Freud, las utilizo apelando al inconsciente y a sus imágenes como fuente de su arte y del movimiento surrealista en el que se trata de escuchar el automatismo psíquico.

La fuerza creadora el artista se entrega a la libertad de imaginar, trascender las barreras de control que ejerce la razón, la estética o la moral, una especie de anarquía de las formas que intenta liberar al hombre de las cadenas de la lógica y los mandatos de la racionalidad.

El arte deja de pertenecer por completo a la figura del genio y se transforma en un elemento de transformación social, a través de sus propuestas críticas, para los artistas la experimentación es una necesidad y el autor se diluye en la trama porque forma parte de la trama de discursos que atraviesa la sociedad.

Del contexto de las vanguardias y la experimentación surgió el colage, consiste en una imagen creada con recortes y retazos de diversos materiales que pueden ser de dos o tres dimensiones, es decir, un cuadro o una escultura, los primeros en realizarlo fueron el grupo *DADA*, *Braque*, *Gris* y *Picasso*, utilizaban diversos materiales que juntaban de forma libre, otros artistas como *Picabia*, *Ernest* o *Ray* aprovecharon las posibilidades del montaje fotográfico para enriquecer las posibilidades del colage.

En este arte al sentido del humor es algo siempre presente, prueba de ello son los bigotes que *Marcel Duchamp* le dibujo a la *Gioconda*, como una forma de rebeldía ante la rigidez del arte clásico, una actitud que le permitía obtener imágenes llenas de fuerza y provocación.

Mediante el colage es posible plasmar la contradicción, realizar imágenes cuyas piezas encajan aunque lo hagan de forma disonante, cuando una persona lo realiza, logra aceptar la existencia de la contradicción, pues muchas veces se esconde y se silencia a través de mecanismos de defensa que no dejan resolver los conflictos, generando confusión.

Para empezar basta con elegir una imagen y seguir tomando las que el azar nos sugiera, pues una de las características del colage, es que debe realizarse con tal ausencia de pensamientos intencionales.

El colage se utiliza para encontrar nuevas piezas de narración personal, a través de la imagen, mediante las obras creadas se identifican las diversas facetas de la persona, estimula la posibilidad de mirar las cosas desde distintos ángulos, tanto la creación de estrategias distintas para resolver conflictos e interrogantes, es posible porque la elaboración del colage se asemeja a la forma en que se percibe lo que ocurre, los acontecimientos, sentimientos y emociones no se experimentan de forma ordenada ni homogénea. En ocasiones es difícil poner un orden al caos de lo que sentimos o experimentamos, el colage funciona de la misma manera, no es homogéneo ni lineal, permite mezclar motivos opuestos y crear seres y cosas fabulosas que tiene referente en la simbología personal del individuo.

El colage se utiliza en entornos de personas con discapacidades intelectuales, para aprovechar la posibilidad de improvisación y la libertad en el uso de los materiales, esto propicia el desarrollo de habilidades, con las personas mayores, se utiliza como forma de reconstruir su biografía a través de las fotografías de familia y entornos institucionales con escuelas y cárceles. (Arias y Vargas. 2003. Pág. 65 a 169)

6.4 La Formación en Terapia Artística

Terapia artística es un término que se ha utilizado en Gran Bretaña desde la década de 1940 para referirse a actividades que podrían considerarse como enseñanza artística no directiva, por un lado, y psicoterapia a través del arte, por el otro. Estas actividades se han llevado a cabo en instituciones dedicadas al tratamiento de niños y adultos que padecen enfermedades o deficiencias mentales.

El interrogante acerca de cual habría de ser la formación adecuada para esta profesión ha ocupado la atención de diversos comités desde la época en que la terapia no era más que una forma de alentar a los pacientes para que piensen, llegando a nuestros días, en que se presenta una notable atención a los problemas filosóficos que subyacen en el empleo del proceso creativo en la terapia.

Adrián Hill fue invitado en 1949 a presidir al Comité de Terapia Artística creado por el Consejo de Averiguar en que medida se utilizaba la terapia artística en dicha región y si había sido bien recibida en los hospitales generales y en los hospitales psiquiátricos, se envió un cuestionario a todos los centros hospitalarios de la región; las respuestas recibidas alentaron mucho al Comité, con la excepción de los procedimientos de hospitales geriátricos, que afirmaban que la terapia artística resultaba demasiado difícil de poner en práctica.

Al analizar los resultados, el comité descubrió que había tres conceptos diferentes acerca de la función de la terapia artística: en los sanatorios, la mayoría de cuyos pacientes eran de largo internamiento y de donde se concedía un relieve especial a evitar al aburrimiento; en los hospitales psiquiátricos y en los ambulatorios, donde podía emplearse la terapia artística en colaboración con un médico aún psicoterapeuta, a menudo con propósitos de diagnóstico o de asociación libre, y en los hospitales generales, donde se consideraba que la actividad tenía dos aspectos importantes, la actividad en sí misma servía para descargar tensiones y el producto obtenido brindaba diversos cuadros para decorar las paredes. Por lo general, las clases de pintura eran dirigidas por un profesor de bellas artes o un terapeuta ocupacional.

En diciembre de 1949, en la Asociación Nacional para la Salud Mental, tuvo una reunión a la que asistieron John Trevelyan (antes, censor cinematográfico, pero en aquel momento director de investigación en la administración hospitalaria), Gilbert a Irene Champernowne (directores del Wothymead Centre for Psychotherapy through the Arts) Rudolf Laban (bailarín y coreógrafo), un psiquiatra, un psicoterapeuta, dos terapeutas ocupacionales y un terapeuta musical. Es interesante advertir que no estuvo presente ningún pintor, ni ningún profesor de bellas artes.

Uno de los temas principales que se debatieron fue, si la terapia ocupacional se hallaba en condiciones o no de cubrir el área de la terapia artística. No se llegó a un acuerdo sobre esta cuestión, pero Irene Champernowne, analista Jungiana, afirmó que la terapia artística podía liberar una fuerza terrible procedente del inconsciente y que la personalidad del terapeuta era un elemento clave para la recepción y la modernización de dicha fuerza.

Trevelyan pensaba que el educador auténtico crearía una simpatía total entre él y el paciente, y podría actuar como educador y como sanador al mismo tiempo. Sugirió que se crease un centro pluridisciplinar, como el de Wothymead, donde estuviesen representadas diversas profesiones y se trabajase en estrecha colaboración.

Uno de los psiquiatras se mostró a favor de que el terapeuta artístico se sometiese a un psicoanálisis, ya que un sujeto analizado es alguien que ha pasado por una experiencia de su propia energía interior inadaptada, aquella energía que hace que el artista gima y sufra para expresarse a sí mismo. Según este psiquiatra, tal experiencia no podía ser enseñada en el sentido corriente del término.

En esa época no se consideraba que una formación artística constituyese necesariamente una base adecuada para la terapia artística, ya que muchos creían que los estudiantes de bellas artes carecían de personalidad y de la experiencia en relaciones humanas que servían para actuar como buenos terapeutas.

Las actas de dichos comités no ponen en claro porqué dicha opinión estaba tan arraigada, pero surgía del estereotipo de artista bohemio que prefería trabajar aislado, era proclive a la neurosis y, también se mostraban irresponsables. Una vez más nadie estaba seguro acerca de cuales eran las cualidades que necesitaba poseer un terapeuta artístico, pero los rasgos sugeridos iban desde tener intuición y grandes conocimientos de psicología, hasta un amplio conocimiento de la historia del arte.

La conclusión es que se debía crear un panel de terapia artística para ayudar a aquellos hospitales que deseaban emplear terapeutas artísticos. Adrián Hill Irene Champernowne y Edward Adamson parte de este panel, quedo establecido que la terapia artística era una disciplina distinta de la terapia ocupacional y la terapia a través del juego, pero a pesar del hecho de que el panel estimulo en gran medida el empleo del arte en los hospitales, no se elaboró otro plan de formación distinto al de Withymead Center – institución privada – donde estudiaron muchos de los miembros fundadores de la Asociación Británica de Terapeutas Artísticos (British Association of Art Therapists, BAAT).

Cuando se constituyo la BAAT en 1964, uno de sus propósitos era investigar las posibilidades de formación, junto con los criterios de ejercicio profesional y las condiciones de empleo.

En 1970 se llevaron acabo las negociaciones para iniciar una formación en terapia artística en la Universidad de Birmingham, en su Escuela de Profesorado de Bellas Artes (que ahora pertenece al Politécnico de Birmingham).

En 1971 el 25% de los alumnos que aspiraban a obtener diploma de profesor de bellas artes eligió una opción dirigida por Michael Edwards, se integró en las actividades docentes informales, dedicada al trabajo en clubes juveniles, proyectos municipales, hospitales y clínicas, dicha opción pasó desde estos modestos comienzos a convertirse en una formación en terapia artística, reconocida por el subcomité de admisiones y formación de la BAAT, en 1976. Un doctorado en enseñanza de las bellas artes incluyó una especialidad de terapia artística, este programa, en consecuencia, siguió muy de cerca la raíz histórica de la terapia artística, que había brotado de la enseñanza de la pintura.

En enero de 1977 el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social publico un documento sobre el arte como actividad terapéutica para deficientes físicos, enfermos mentales o deficientes mentales, dicho documento señalaba que uno de los propósitos de la actividad artística consistía en lograr resultados curativos específicos, por ejemplo, una mejora en la destreza con posterioridad a un accidente o una enfermedad; un medio de expresión, comunicación y satisfacción para personas incapaces de expresarse por si mismas a través de la palabra oral o escrita; un medio aceptable de expresión no verbal para los pacientes agresivos, frustrados o inhibidos.

Se ennumeraban las siguientes aptitudes que debía poseer el suministrador: la experiencia y comprensión y las consecuencias de las enfermedades e incapacidades de los pacientes, para establecer los adecuados objetos y hacer frente a las reacciones emocionales.

Se consideraba que la capacidad artística era un factor de preferencia, se reconocía que los artistas podían colaborar, si recibían la necesaria formación, pero el documento recomendaba que dicho servicio formase parte del ámbito general de la terapia ocupacional.

El presidente y el secretario de la BAAT (D. Waller y A. Gilroy) escribieron al Ministro del Sanidad y Seguridad Social defendiendo que los terapeutas artísticos debían ser graduados en bellas artes con una formación específica para el ejercicio de la terapia artística, el año de estudios posteriores a la graduación debe permitir que aquellos que poseen un grado en bellas artes combinen su capacidad demostrada y su comprensión del arte con las técnicas terapéuticas básicas.

Esto se lograría mediante un equilibrio entre el trabajo clínico teórico y practico, incluyendo un periodo de trabajo terapéutico artístico bajo supervisión de un experto.

Las partes clínica y teórica del curso deben brindar a los alumnos la oportunidad de analizar cuestiones importantes pertenecientes a disciplinas relacionadas con la terapia artística, por ejemplo, la psiquiatría, la psicología y la educación especial, así como plantear interrogantes acerca del ámbito de la terapia artística y de su desarrollo futuro.

La práctica que se desarrollara en el curso, en lo cual se incluirá seminarios y terapia artística individual, con esto se dará a los alumnos la oportunidad de experimentar y comprender los procesos terapéuticos a través del arte.

Se cree necesario este tipo de experiencia en el primera necesidad ya que la gran mayoría de los terapeutas artísticos trabajan solos y sin ninguna clase de supervisión, debido a ello, se considero que un formación a nivel postgraduado resulta esencial para salvaguardar los intereses de los pacientes y para darles el mejor servicio. (Gilroy y Waller 21-10-77).

En la BAAT en 1980 se crea por primera vez el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social que declaraba que los funcionarios responsables de organizar los adecuados programas de actividades artísticas, aplicables terapéuticas a pacientes, deben poseer una titulación oficial en bellas artes, después de haber seguido al menos dos años de estudios y plena dedicación, posteriores al nivel superior, y una titulación en terapia artística.

En la práctica habían luchado para definir una actividad absolutamente reacia a toda definición y para llevarla acabo efectivamente, se vieron estimulados por la aceptación de su postura. La aparición de una carrera y de una estructura salarial nuevas para los terapeutas artísticos que les hacían abandonar su peculiar situación y les colocaba bajo la jurisdicción del Whitley y Council lo que otorgó nuevo impulso a los cursos, que comenzaron a analizar críticamente su prácticamente presente y sus proyectos de futuro y a pensar acerca de áreas donde pudiesen trabajar los terapeutas artísticos, fuera del servicio de salud.

En los cursos actuales en la estructura, contenidos y niveles, se dan saludables diferencias que reflejan el crecimiento de la profesión, algunas de estas, están relacionadas con las exigencias de las distintas situaciones de empleo, por ejemplo, es necesario formar de manera especializada a los alumnos de terapia artística que deseen trabajar con niños pequeños, deficientes mentales o enfermos seniles.

Los cursos han desarrollado especializaciones en diversas áreas y, por lo tanto, atraerán a aquellos alumnos que deseen emplearse en un determinado ámbito. Sin embargo, los centros de enseñanza superior deben enfrentarse con la penosa tarea de disponer de un solo año a plena jornada o de dos años a jornada parcial, para formar a un artista en la aplicación terapéutica de sus aptitudes artísticas, sin embargo, este año no es un simple añadido al primer título que se haya obtenido, sino parte integrante de la educación global del terapeuta artístico.

La dificultad reside en encontrar un medio de utilizar el año lo mejor posible, para que los alumnos logren adquirir la “actitud terapéutica” básica, a partir de la cual pueden seguir avanzando y, por lo menos, hacerse concientes de aquello que no saben. Se tendrá que convivir con este problema hasta que haya una mejora del clima económico y una mayor aceptación del valor de la terapia artística que hagan posible unos estudios más prolongados.

Tales cursos quizás hayan de centrar su énfasis en el desarrollo de la terapia artística como una nueva forma de psicoterapia no verbal, como consecuencia, los alumnos de terapia artística se encarnan con un rol que les convierte en pioneros de una nueva profesión y han de acostumbrarse a vivir cómodamente en este contexto, mientras combinan entre sí las áreas correspondientes al arte y a la psicoterapia.

Los aspectos centrales de la formación consisten en una noción de crecimiento del alumno como persona completa, desarrollando las aptitudes intelectuales y prácticas que se requieren, pero también, quizá sea más importante, desarrollando una madurez emocional y una efectiva autoconciencia, tal noción acepta el hecho de que implica una relación en desarrollo que debe funcionar a un nivel afectivo no verbal, así a como un nivel verbal y cognoscitivo. Para que el terapeuta actúe con eficacia resulta esencial que se tenga conciencia de esta dinámica.

El punto central es la teoría de la terapia artística, en el plan de carrera, y que los elementos teóricos, prácticos y de exploración, desemboquen en ella y ésta a su vez, verse sobre aquellos; en el pasado, la terapia artística ha carecido de una base teórica coherente; al igual que otras formas de psicoterapia, sus aplicaciones prácticas han incluido con frecuencia determinadas explicaciones y expectativas que se ofrecen anticipadamente a toda evidencia empírica.

A los alumnos se les exponen la historia, el desarrollo y la interacción existentes entre las ideas y la práctica de las que surgen la terapia artística, con objeto de poner en relación su creciente comprensión de los hechos con un esquema conceptual claro; se considera que la terapia artística es una parte decisiva de todo un cuerpo de ideas y de técnicas.

A medida que avanza el periodo de formación, las cuestiones metodológicas que surgen del ejercicio de la terapia artística se examinan con detalle, para que los alumnos elaboren unos principios racionales que sirvan de base para su trabajo posterior en un campo determinado.

Generalmente, la enseñanza se pretende realizar mediante una combinación de las clases magistrales y seminarios dirigidos por los miembros del personal docente y diversos especialistas, entre los que se incluyen terapeutas artísticos en ejercicio.

Los seminarios se desarrollan como un proceso de investigación cuyo énfasis reside en la participación de los alumnos, dentro del programa de exposiciones teóricas sobre las áreas relacionadas con la terapia artística, los alumnos obtienen también comprensión y capacidad para utilizar la terminología básica de la psiquiatría actual y para hacerse conscientes de las actuales teorías con respecto a la enfermedad, la deficiencia mental y a su tratamiento, como mínimo.

Los problemas que presentan la enfermedad mental y la deficiencia psíquica son muy bastos y, en consecuencia, no existe un único medio artístico que constituya la herramienta adecuada para el tratamiento en todas las circunstancias. A los alumnos se les insiste en que exploren las experiencias afectivas, físicas e intelectuales que implica la utilización de una amplia gama de medios y procesos, concediendo una atención especial a aquellos que suelen estar disponibles en hospitales y en otros tipos de centros.

Los seminarios de terapia brindan al alumno la oportunidad de utilizar los materiales artísticos dentro del marco de un grupo experimental en el que actúan como si fuesen pacientes, pero también como terapeutas en formación, esto constituye un elemento del curso que plantea ciertas dificultades a los alumnos al igual que en los grupos de psicoterapia, ya que se espera que el alumno participe plenamente y experimente el mismo el proceso, pero también se le exige que evalúe y analice su propio rendimiento y comprenda el rol que desempeña dentro de la dinámica del grupo.

En su mayoría el plan de estudios se enfoca a desempeñar un puesto de trabajo clínico, en el que los alumnos lleven a cabo distintos periodos de practicas en terapia artística; un trabajo de tipo clínico garantiza que los alumnos entren en contacto con una situación de trabajo real.

En los seminarios de terapia artística ellos participan como individuos dentro de un grupo en el proceso de creación y exploración, en su entusiasmo por adquirir el nuevo lenguaje pueden sentir que su yo artístico es algo inapropiado y llegar incluso a rechazarlo. Se trata de un peligro que hay que separar, para que la terapia artística no pierda el ingrediente que le otorga su fuerza y su eficacia en el tratamiento, el aspecto no verbal, expresivo, integrador, comunicativo y liberador que posee el proceso de creación artística. (Tessa. D. 1987. Pág. 283 a 296).

6.5 El Arte Terapeuta

Un arte terapeuta es un profesional que ha encontrado, en las artes, un medio eficaz para explorar y cuidar la mente humana así como algunos artistas pueden sentir la necesidad de un repliegue y aislamiento social, casi en una posición de observadores de la vida a la que interpretan y juzgan.

El simbolismo visual revela actitudes y creencias inconscientes para el autor; y se utilizan objetos naturales para crear imágenes simbólicas como metáforas, estas condiciones son conocidas por los terapeutas pero también las experimentan los artistas.

Muchas y muchos tienen la motivación de poner su arte, que con frecuencia les ha rescatado del propio desequilibrio, al servicio de lo demás. El o la artista es un ejecutor de los requisitos de la obra y se beneficia también de lo que esta le ofrece.

Como bien expone: Edith Kramer (1982:27) *“el artista es una persona que ha aprendido a resolver mediante la creación artística los conflictos que plantea la oposición entre las demandas de sus impulsos y las demandas del súper yó, es decir, entre la realidad y la fantasía. A través de la obra de arte comunica su experiencia íntima al público en una forma culturalmente sublimada y social útil. El público comparte la experiencia interior del artista en diversos niveles, de modo que percibe, al mismo tiempo, algo del primitivo impulso antisocial que el artista debe dominar y el triunfo de la transformación del material originario en una obra de arte [...]”*.

El trabajo que realiza el arte terapeuta exige una gran capacidad de concentración, toda vez que el proceso de construcción simbólica es considerado como una aventura continua en la que las sucesivas transformaciones son más importantes que el resultado final. El número de participantes debe ser entonces apropiado como para permitir al terapeuta seguir las alternativas de la creatividad.

La atención debe permanecer abierta, sin anticipación, sensible a la resonancia afectiva y representativa, se trata de una concentración imaginaria, centrada sobre el sujeto, al mismo tiempo, esta mirada atenta no de hacerse objetivamente, porque el paciente no es un objeto de experimentación.

El paciente puede sentir nuestra atención como control, persecución o sobre protección aplastante; para poder determinar bien el carácter de fantasma de estas reacciones, debemos asegurarnos de la neutralidad de nuestra actitud a su respecto, lo contrario perjudicaría la calidad de la relación de transferencia, es decir que el sujeto a menudo trata de provocar en nosotros reacciones que nos aparten de la neutralidad, por ejemplo, el temor de que el se equivoque; es entonces importante para nosotros comprender de que manera ese sentimiento pudo surgir en la relación, para poder analizar sus alcances y develar su significado.

El gusto personal del terapeuta en materia de arte, las críticas o la fascinación estética que pueda cultivar en las exposiciones deben ser puestas entre paréntesis, no es interesante la obra de arte en sí, el centro de gravedad es el sujeto en busca de imagen, de significado, el terapeuta no sea crítico ni observador "objetivo" no quiere decir sin embargo que permanezca en la emoción de un espectador ingenuo, capaz de ayudar a otro por el solo poder de la simpatía.

El terapeuta posee conocimientos sobre los oficios artísticos de base sobre las funciones creativas y una teoría de la estructura simbólica, es la utilización de todos estos conocimientos lo que hace diferencia entre el científico y el terapeuta: el primero construye la teoría de una manera analítica, apoyándose sobre la experiencia, el segundo se centra sobre el sujeto, cuyos síntomas van a llegar a ser, a partir de esos modelos teóricos, parte de una estructura captada entonces como un todo coherente.

De esta posibilidad de encontrar un orden simbólico para el desorden del sufrimiento depende la profesionalización del arte terapeuta, sobre todo en la aplicación de las teorías y las formas prácticas que arte terapeuta pueda reivindicar su pertenencia a un grupo o a una institución, esta pertenencia le otorga una identidad profesional en nombre de la cual él actúa y gracias a la cual encuentra su lugar entre el sujeto y la obra.

En consulta psico-terapéutica habitual la mayor parte del tiempo se escucha el habla del paciente; en arte-terapia, por el contrario, se coloca al sujeto cada vez en situación de tarea, en consecuencia lo observamos en el momento de vivir una nueva experiencia, es posible observar sus reacciones vinculadas a las consignas de la sesión, es decir, la exigencia de hacer algo con un tipo definido de materia.

El arte terapeuta puede sentir durante ese periodo, ya que sus emociones constituyen la materia prima sobre la cual el cuenta para comprender el sentido de los comportamientos de los participantes de sus reacciones afectivas.

La mayor parte de los afectos surgen de la misma dinámica del taller, de manera tal que para ponerse a trabajar el sujeto debe efectuar una ruptura con la inercia de sus inquietudes y experiencias recientes de las que un resto útil le servirá como motivo de simbolización. El arte terapeuta trata de preservar las motivaciones evitando que las mismas estanquen el trabajo.

La recepción de la consigna desencadena y surgen reacciones que se encuentran una resonancia en el arte terapia, si este se identifica con la consigna, sus reacciones negativas serán mal recibidas y tendrán pocas posibilidades de ser elaboradas, al conocer previamente la significación posible de la consigna dada, el arte terapeuta puede apreciar mejor los prejuicios que los participantes puedan tener con respecto a la tarea a realizar de comprender tanto la idealización como el rechazo a la propuesta, porque las dos reacciones obstaculizan el buen desarrollo de la actividad.

La atención afectiva del terapeuta se dirige luego a la relación que cada sujeto establece con la manipulación de la materia, las herramientas, los movimientos eficaces, más allá de los resultados puramente plásticos es interesante constatar el placer o el disgusto del contacto sensorial del sujeto con la materia, la amplitud de sus gestos, el goce ante el dominio progresivo de la técnica.

En las emociones es cierto son más profundas que puede sentir el arte terapeuta provienen de la observación de la producción del sujeto, de la calidad emocional del mensaje traducido en la armonía o la agresividad de las formas, por la exactitud o la desviación de las proporciones, la calidad de los trazos, el tema abordado, los colores y los contrastes utilizados y los ejes de diferenciación elegidos.

Es importante captar el impacto afectivo que las intervenciones de cada participante producen sobre el grupo y las reacciones de cada uno frente a las imágenes de sí, que dicho grupo le devuelve.

En la relación de transferencia el terapeuta posee otro instrumento para determinar las emociones del paciente: son sus propios sentimientos frente a ellos. La reacción que se produce en él por la ausencia del paciente, por su llegada tarde o temprano, por su saludo caluroso o su mirada, por la inferencia, la obsequiosidad o la rebelión demostrada por el paciente respecto a él, constituyen las señales del punto de conflicto.

Dos preguntas se imponen entonces al terapeuta. Ante todo porque el se siente contento, molesto, culpable, generoso, etc..... frente a tal o cual paciente, y la segunda y mas difícil, como se las arregla este para hacerlo reaccionar de esa manera. El primer problema permite los problemas del paciente y los del terapeuta; el segundo permite descubrir cuales son las modalidades de relación que instaura el paciente, al repetir sus estrategias de manipulación de los demás.

La relación de transferencia es dramática y en consecuencia de orden simbólico, pero los efectos que produce sobre los comportamientos son bien reales. Cuando el sujeto trabaja bajo “nuestra” mirada o ignorando “nos”, cuando destruye “nuestro” material o se muestra capaz de aprovechar de el, no inventa una relación sino que respeta un comportamiento cuyas consecuencias conoce, si nos dejamos llevar respondiendo a sus expectativas, lo ayudamos a repetir el comportamiento neurótico, si damos a la antigua relación un nuevo significado, damos al sujeto la posibilidad de cambiar, de inventar una nueva manera de hacerse amar. (Sara. P. 1995. Pág. 28 a la 35).

6.5.1 Testimonio

En las sesiones de arte terapia se utilizan medios referidos a las categorías visuales, pintura, dibujo, escultura, collage, fotografía, instalaciones o video, formas siempre consecuentes con el proceso creativo. Crear con estos medios plásticos y visuales permite a las personas comenzar a manifestar las cosas que les preocupan, que les atormentan, entendiendo que la expresión no es una traducción de la vida interior, sino una representación.

En las sesiones de arteterapia se procura llegar hasta el fondo de lo que ocurre, que las personas lleguen a conocerse y comprenderse, el o la arteterapeuta nunca interpreta las obras de las personas, sino que les ayuda a que lo hagan ellas mismas. Abraham Maslow decía que aconsejar o asesorar no se refiere a adiestrar, modelar o enseñar en el sentido ordinario de decir a alguien qué hacer y cómo hacerlo. Sino que es **DESCUBRIR** y **DESPUÉS AYUDAR**.

Con respecto a que es creatividad, son muchísimas las definiciones sobre este término. Desde 1960 se pueden contar más de un centenar de acepciones, pero creo que lo más importante no tanto es saber definir lo que es creatividad, sino saber vivirla, saber sentirla, saber enseñarla. La creatividad debe estar presente en todas las facetas de nuestras vidas, aún las que creamos menores, es un estilo de vida. Promover la creatividad implica crear una atmósfera que promueva las capacidades de libertad individual, que haga posible que las personas construyan sus propios modelos de reconocimiento.

A pesar de lo que dice Howard Gardner que no se puede decir que un hombre o una mujer son creativos, sino que son creativos en X cosa, "ya sea en escribir, en enseñar o dirigir una organización".

La gente es creativa en algo, yo no creo en la vida parcelada, se podrá ser más creativo o creativa en algo, pero si no sabemos enfrentarnos con creatividad a las distintas situaciones de nuestro vivir cotidiano, pienso que no hemos aprendido la lección. El creador del psicodrama Moreno, postulaba la creatividad, el ser espontáneo, el buscar nuevas respuestas más adecuadas en lugar de quedarnos estancados en lo ya terminado que es necesario revisar.

Es muy grande el abanico de personas de distintas edades y situaciones que les puede ser de utilidad asistir a sesiones de arte terapia. Desde niños o niñas en casas de acogida, niños o niñas que hayan sufrido maltrato físico o abusos sexuales, niñas o niños con enfermedades somáticas, niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, niños y adolescentes con distintos tipos de discapacidades.

En grupos de mujeres para proporcionarles los medios necesarios para hacer frente a sus dificultades y mejorar su integración social, familiar y profesional. En mujeres en casa de acogida por haber sufrido maltrato de parte de sus parejas, así como a sus hijos e hijas para que no repitan eso que han visto. En personas que sufren trastornos alimentarios en los que la comunicación no verbal ocupa un importante lugar en esta patología.

En hombres y mujeres que viven en la calle, como en los talleres de pintura y modelado y escritura creativa que realizan en Madrid, o el taller de Baltimore con mujeres sin vivienda que pintan murales en las calles llevando el arte terapia al campo del arte público. En mujeres y hombres en las cárceles.

En la reintegración social de pacientes esquizofrénicos a través de la creación artística. Con hombres y mujeres que sufren Alzheimer. Con pacientes geriátricos que el arte terapia les sirve para aliviar el sentido de desamparo y poder tener una visión interpersonal.

En la ONU que ha visto que ha aumentado el número de personas que solicitan ayuda por haber sido víctimas de la tortura sufrida debida a regímenes dictatoriales de sus países. El grave problema para las víctimas de tortura y sus familiares es generalmente la impunidad de los casos. A partir de 1982 la ONU inició este tipo de asistencia y se explica el alto número de demandas de ayuda para la rehabilitación, no porque haya más torturados y torturadas, sino porque hay más apertura para salir a la luz pública y solicitar una terapia.

También se han realizado talleres de arte terapia para las víctimas de la violencia ocasionada por la guerra civil en Sierra Leona, para los niños soldados y niños y niñas masacrados, violados y torturados, sesiones que les sirvieron para liberar las emociones vinculadas al trauma y canalizar dicha experiencia traumática. En los casos de terrorismo como el 11 de septiembre en Nueva York, que después de la tragedia se hizo una llamada a los y las arte terapeutas a las que acudieron más de 4000 colegiados para trabajar con los familiares de las víctimas.

En el atentado ocurrido hace pocos días en Madrid, donde también y a una escala infinitamente menor arte terapeutas estaban dispuestos para acudir en ayuda de niños y adultos, familiares de muertos, heridos, supervivientes de la tragedia, pero faltó creatividad y sensibilidad en muchas partes para requerir esa ayuda.

El o la arte terapeuta en primer lugar debe tener mucha sensibilidad y creatividad para saber atender y llevar las sesiones de arte terapia. En ellas, al realizar y hacer comprender el arte se estimula el espíritu creador, se suscita la libertad individual sin rechazar ningún tipo de temática a ejecutar, para dotar a las personas de una aproximación y reconocimiento mayor de las emociones y sentimientos.

El arte ha sido siempre una parte esencial en la humanidad, todas las sociedades y grupos conocidos han hecho arte y ya las sociedades primitivas le atribuyeron propiedades curativas. Ernesto Sábato en su libro "Antes del fin" al evocar un período en que estaba sumido en un gran dolor dice: "Recuerdo cuando el doctor Cárcamo me decía que debía empezar urgentemente una terapia psicoanalítica, porque estaba al borde de la locura. Seguramente se preocupaba de verdad, porque era un buen hombre, pero yo le respondí que sólo me salvaría el arte".

Noemí Martínez Díez es Doctora en Bellas Artes y Directora del Master en Arte Terapia de la Universidad Complutense de Madrid.

Capitulo VII El manejo de las Expresiones Artísticas en algunas Instituciones de Rehabilitación

7.1 Vinculación y Necesidades.

La unión que existe entre las instituciones de rehabilitación como centro de salud mental y de reintegración social de menores infractores, con la arte terapia, es muy vaga ya que no se encuentra totalmente desarrollada para su aplicación, en ambas instituciones no llegan a tener los conocimientos suficientes y profesionistas preparados para poder desarrollarla como tal, el uso de esta nueva herramienta llevaría a un mejor desarrollo para sus pacientes ya que en ambos casos se requiere de esta arte terapia para poder desarrollar una mejor recuperación de los pacientes.

Dentro del centro de salud mental sería el mejoramiento de pacientes con diferentes enfermedades desde las que va con pacientes psicóticos, neuróticos, esquizofrénicos, niños con algún problema de déficit de atención, ancianos con enfermedad mental o simplemente que tengan los síntomas de abandono, soledad, etc. Que se puede utilizar diferentes técnicas del arte y poder apoyar a los pacientes.

En reintegración social de menores infractores, se manejaría de igual manera que la anterior mencionada, pero en este caso sería más, la aceptación o no del delito por el menor plasmado en alguna de las técnicas que ofrece el arte sea en la pintura o colage, este medio es de gran ayuda a lo que esta pasando en el interior del sujeto. En esta institución se trabaja con los padres de familia casi a la par, de los menores, en ocasiones los padres son los que manifiestan más negación, de lo cual esta técnica ayuda a que suelten lo que pasa en su adentro emocional.

En el ámbito de la asistencia se encaminan al cuidado, trabajo, desarrollo y ocio de una persona o un grupo de personas, se trata de un enfoque funcional en el que tienen una gran importancia los elementos culturales y sociales del individuo. Mediante las actividades artísticas se estimula el mantenimiento de la salud, de tal forma que las actividades que se programan convierten a la persona en alguien activo que puede transformar su vida.

Se basa en una necesidad humana, la tendencia a la actividad y transformación de la realidad, y mediante la acción transformadora el individuo forja su identidad, además es una forma de adaptación al entorno y crea lazos con el resto de las personas.

7.2 Instituciones de Rehabilitación

7.2.1. Reintegración Social de Menores Infractores.

El arte terapia llega a esta institución más como un proyecto de servicio social de la Universidad de los Ángeles, como una técnica a implantarse efectivamente.

Andrea Gonzáles, alumna de la Universidad de los Ángeles, desarrolla un proyecto de tres meses para llevar a cabo un trabajo de campo en una institución en México, no se trata de evaluar el uso de la técnica del arte dentro de la área de la psicología clínica, sino más bien de evaluar el desempeño organizacional del estudiante por lo que hay resultados, en esta área que al propio trabajo de investigación.

En los expedientes clínicos se puede observar la falta de conclusiones respecto del plan de trabajo para la aplicación de arte terapia a lo que en realidad se llevo a cabo.

A continuación se muestra a manera de ejemplo uno de los expedientes que se elaboro en esta institución y el plan de trabajo.

12 de julio 2006.

Esta evaluación es resumen del primer año del alumno en el campo. El alumno y supervisor de campo son responsables para la documentación, antes de mandar la evaluación otro supervisor.

El alumno y el supervisor de campo establecen las metas. El supervisor usara la información en la evaluación para calcular la nota del alumno.

Categorías para evaluar:

N/A No aplicable

1 No alcanza las expectativas

2 Alcanza una parte de expectativas

3 Alcanza expectativas

4 A veces excede expectativas

5 Consistentemente excede expectativas

Metas del campo específico: información sobre el campo de trabajo, uno a cuatro metas.

IA. Trabajar en un campo de trabajo en México, Elegí a Reintegra, una institución para jóvenes varones.

IB. Crear y desarrollar un programa de terapia para esta población.

IC. Trabajar con un equipo con formaciones distintas.

Profesionalismo clínico.

Llega a tiempo	5
Bueno, uso del tiempo	4
Exhibe comportamiento profesional	3
Exhibe apariencia profesional	4
Comunica efectivamente con personal	4
Trata frustraciones de manera apropiada	3
Trata con afecto del cliente de manera apropiada	3
Exhibe iniciativa	4
Termina documentación	5
Entiende estructura organizacional	3
Entiende éticas de la práctica de terapia de arte	4

- Supervisión.

Llega a tiempo	5
Abraza rol como alumno en entrenamiento	3
Utiliza supervisión	4
Cumple con trabajos escritos y lecturas	4
Recibe y responde a comentarios	3
Integra los comentarios	4
Capacidad para auto-expresarse	3
Diferencia entre supervisión y terapia	4
Se comporta profesionalmente,	
Entiende importancia cerrar con supervisor y colegas	N/A

- Aplicación Terapéutica

Respetar la confidencialidad de los clientes	5
Sensibilidad a la diversidad multicultural	4
Entiende la dinámica intra-psíquica	2
Comunica bien con los clientes	3
Entiende cómo su comportamiento afecta al cliente	3
Organiza y estructura un ambiente terapéutico	3
Entiende cómo los materiales y procesos artísticos afectan los estados de ánimo	3
Estimula el potencial expresivo en otros	3
Entiende la metáfora visual	4
Evalúa críticamente los métodos de terapia de arte	N/A
Aplica los conceptos psicológicos a la terapia de arte	3
Entiende la historia del arte y su rol en la cultura	4
Integra la filosofía de tratamiento en el lugar	3
Implementa la actitud de trabajar en equipo con el cliente	3
Establece el tratamiento, metas y objetivos	4
Evalúa la efectividad de los procedimientos de tratamiento	N/A
Entiende la terminación con el cliente	N/A

Supervisor de sitio de campo: Comentar sobre fortalezas y debilidades del alumno.
Lo fuerte del alumna:

- *Cómo organiza y establece metas que funcionan para ella y para nosotros.
- *buena actitud para planear e incorporar su trabajo en nuestra institución.
- *toma iniciativa para proponer nuevas alternativas de intervenciones en secciones grupales e individuales.

Lo siguiente no son debilidades, sino la parte que tiene que trabajar el alumno.

- A veces se frustra con situaciones, como clientes y con colegas.
- Le cuesta trabajo recibir comentarios, sin embargo, una vez que asimile la información, logra aplicar los comentarios.
- Puede aprender mejores maneras de comunicar sus puntos de vista, para que no salgan como reacciones o resistencias.

Alumno: comentar sobre las fortalezas y debilidades.

Se es organizada y se cumple con los trámites y papeles de cada sección.

Cada grupo es distinto y cambio yo según el grupo, siento .Los cambios en mi cuerpo, mis fuertes se vieron con el grupo de Desarrollo Humano y mis debilidades salieron con el grupo MIUST. (Menores con adiciones).

Prefiero pensar en mis debilidades no como “debilidades”, sino como áreas que requieren mas trabajo son:

*Tratarse situaciones con más empatía.

*Ser firme sin parecer estar molesta.

*Recibir comentarios con menos resistencia.

Alumno: ¿Que áreas vas a trabajar?

*Tratarse situaciones con más empatía.

*Ser firme sin parecer estar molesta.

*Recibir comentarios con menos resistencia.

Es cuestión de tiempo y experiencia, no estoy preocupada, sino conciente.

Supervisor de sitio de campo: comentar sobre habilidad de formular metas de tratamiento.

Alumno: comentar sobre la habilidad de formular metas de tratamiento, no hay dificultades con establecer metas, se encuentra difícil limitar las metas, el tiempo que se tiene para realizar las metas es poco. (Reintegración social de menores infractores documento original en ingles, traducido por Diane Pierce).

7.2.2 Centro de Salud Mental

La hospitalización parcial o centro de día se introduce tras la segunda guerra mundial en paralelo al movimiento de desinstitucionalización con el cierre de los manicomios. Como alternativas a estos comienza la aparición de las comunidades terapéuticas como, y las psicoterapias de grupo. El desarrollo ha sido desigual en cuanto a modelos, funciones, oferta de servicios y tipo de pacientes.

Centro de día se trata de un servicio ambulatorio, que provee de un tratamiento más intensivo y estructurado que el ambulatorio normal durante una parte del día, que conforma un sistema menos restrictivo que la hospitalización, estando dirigido a evitarla, servir de puente entre ésta y la comunidad, y aumentar el nivel de funcionamiento de enfermos mentales.

Según la Asociación Americana de Hospitalización Parcial: "La Hospitalización Parcial es un programa de tratamiento ambulatorio, activo y de tiempo limitado, que ofrece servicios clínicos estructurados, coordinados y terapéuticamente intensivos dentro de un ambiente terapéutico estable, emplea un esquema integrado, global y complementario de enfoques reconocidos de tratamiento. Los programas están designados para servir a personas con deterioro secundario a un trastorno psiquiátrico, emocional o conductual, y también para tener un impacto clínico significativo sobre el sistema de apoyo del paciente.

El programa debe ser una unidad organizada, separada e identificable aunque integrada dentro de la continuidad de servicios de salud mental".

En la práctica los centros siguen modelos teóricos diversos, los resultados son desiguales y, en general, poco evaluados. Son escasos, probablemente por la falta de definición y la ausencia de un sistema de indicadores fiables que permitan una evaluación clara, es por ello la necesidad de éste, Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAM), de plantear las actividades puntuales y precisas para que nuestros pacientes gocen de las bondades que ofrece un programa de éste servicio ambulatorio (centro de día), para la rehabilitación y reinserción social con adecuado funcionamiento secundario al soporte y tratamientos recibidos en éste centro.

Sea cual sea el grupo diagnóstico al que pertenezca un paciente y salvo aquellos casos en que el citado grupo diagnóstico supone en sí mismo una contraindicación, el perfil general de los pacientes puede resumirse así:

Pacientes con sintomatología psiquiátrica, capaces de entender y colaborar en su tratamiento.

Sin conductas gravemente disruptivas, auto o heteroagresivas.

Sin riesgo de suicidio que requiera ingreso al centro de día.

En 1982 se crea el Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc, en lo que fue un centro para la prevención del alcoholismo, unidad adscrita actualmente a los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Este inmueble se encuentra localizado en la calle: Dr. Enrique González Martínez número 131, en la colonia Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc. Esta situado con el entorno de la comunidad a la que sirve y su emplazamiento atiende a criterios de accesibilidad en función de distancias, transporte público, de organización y funcionamiento.

Desde 1982 la unidad opera en un espacio ambientado para brindar los servicios de atención especializada ambulatoria, ofreciendo a la población, atención de tipo específico en salud mental: psiquiátrica y psicológica, desarrollando además acciones de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales en la comunidad.

El centro de día, se organiza como una estructura jerárquica en cuanto a la gestión del personal técnico, administrativo y de servicios, como una estructura flexible en cuanto a la atención a los pacientes. Dicha prestación de servicios se organiza en actividades terapéuticas diferenciadas e identificadas con responsables nominalmente asignados a las mismas.

Durante la primera semana de ser admitido todo paciente tendrá la información de un programa terapéutico establecida por objetivos. Dichos objetivos se jerarquizarán según el criterio de priorizar estratégicamente lo más urgente sobre lo más importante. Cada paciente tendrá un terapeuta responsable de la programación y de su cumplimiento.

El programa se hará siguiendo la metodología habitual:

Definición del problema (o problemas) según el diagnóstico.

Formulación de los objetivos basándose en los problemas detectados.

Elección de las técnicas terapéuticas y actividades que, razonablemente, permiten esperar la consecución de los objetivos.

Estimación del plazo previsible para la consecución de los objetivos.

Determinación de los profesionales del equipo que han de intervenir, establecimiento de las modalidades de intervención y de los modos de coordinación de dichas intervenciones.

Determinación de los recursos materiales necesarios.

Evaluación final y alta.

Los criterios de alta son:

Consecución de los objetivos previstos en el programa terapéutico.

Fracaso de las expectativas de consecución de dichos objetivos.

Cuando se considere que en ese momento el paciente puede beneficiarse más, de un tratamiento en otro dispositivo asistencial.

Requisitos internos para el ingreso a centro de día:

Expediente, el cual debe incluir: valoración de preconsulta, Historia psiquiátrica. Examen del estado mental en el momento de la admisión. Diagnóstico, tratamiento médico, y referencia a ésta unidad.

Actividades grupales:

Psicoterapia de grupo.

Terapia ocupacional: Talleres de trabajo individual y grupal, incluyendo técnicas de resocialización, grupos de discusión, lectura de prensa, artes plásticas, teatro, manualidades etc.

Entrenamiento en habilidades sociales y resolución de problemas.

Grupos específicos para patologías concretas: grupo de imagen corporal, grupo para pacientes con problemas de control de impulsos, trastornos de la alimentación, etc.

Capacidad asistencial.

Para dimensionar adecuadamente el dispositivo debería tenerse en cuenta que conviene ofertar, al menos, dos actividades simultáneas para perfiles diferenciados de pacientes, y recordar que hay pacientes que sólo acuden a actividades determinadas, o algunos días a la semana.

Necesidades de espacio.

Un consultorio por facultativo, sala de reuniones, archivo clínico. Área de enfermería con despacho, botiquín y material sanitario.

Almacén de material, salas de grupo, una de ellas preparada para terapia ocupacional.

Sala común para los pacientes, con función para diversas actividades (sala de estar, juegos de mesa, comedor, etc.).

Este CECOSAM cuenta con las instalaciones necesarias para el uso de la técnica del arte terapia que se propone llevar a cabo próximamente. (Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc).

Capítulo VIII Conclusiones

A partir de las teorías freudianas la psicología ha ido evolucionando, de tal modo que se ha ido vinculando con otras áreas en las cuales se apoya, este es el caso de las expresiones artísticas donde la psicología ha encontrado una herramienta de útil aplicación en el área clínica, desafortunadamente desde esta nueva aplicación no se da uso en países como, México considerando que existe desde 1964, es hasta fechas recientes que se oye hablar de ella.

Lo anterior se traduce en un rezago para los futuros profesionistas. Durante el desarrollo de esta revisión documental se confirmó que en la Ciudad de México no existe la preocupación de parte de las universidades en actualizar a sus estudiantes con respecto a las nuevas corrientes o aplicaciones clínicas psicológicas, refiriéndonos específicamente a la arte terapia ya que se encontró que no existe una materia vinculada a las expresiones artísticas con la formación del Psicólogo en la mayoría de ellas, salvo en el caso de la Universidad Iberoamericana donde se encuentra matriculada como materia de su plan de estudios: "Psicología Aplicada a Expresiones Artísticas".

Sin embargo también se logró reconocer que dicho vinculo existe a partir de algunas teorías como en el caso del psicoanálisis de Freud que desde su punto de vista, algunas manifestaciones del inconsciente se expresan mejor en un lenguaje no verbal, es decir por medio de las imágenes.

Freud representa la piedra angular de esta revisión debido a sus investigaciones que derivan en escuelas que han tomado parte en este trabajo. La división que realiza del sujeto (conciente, inconsciente y la entidad del "yo"), juega un papel primordial donde el inconsciente que es en el cual se acumulan los conflictos del sujeto y que tarde o temprano deberán emerger, esta salida como lo menciona Freud, se realiza a través de los mecanismos de defensa que son manifestaciones, de lo que sucede en el interior del sujeto, de lo cual resulta la sublimación el más adecuado cuando se trata de la creación artística. En este mecanismo se trasforma el conflicto en un objeto útil o apreciable socialmente. Para comprobar esto Freud analiza obras artísticas en donde se desprende la personalidad del sujeto que las creó.

Al llevar acabo, por ejemplo, el análisis de la obra de Gradiva se mencionan los conflictos internos del personaje principal tales como la represión; en la misma novela se encuentran relatados los sueños del héroe a quien perfectamente se le pueden aplicar las reglas de la interpretación de los sueños que son la manifestación de un contenido latente, en este caso un amor de la infancia reprimido.

Se debe recordar que para Freud el sueño es una satisfacción imaginaria de los deseos, Norbet Hanold (el héroe de la novela) un arqueólogo, sueña constantemente con un bajo relieve que representa a una joven en marcha y de la cual se enamora.

Al final de la obra se descubre que la imagen del relieve corresponde a Zoë Bertang una amiga de la infancia de Norbert a quien perdió de vista durante muchos años.

Se concluye de este análisis que las obsesión con el relieve no es otra cosa si no la manifestación inconsciente de ese amor reprimido; hay que recordar también que la represión tiene la peculiaridad de conservar ocultamente lo que pretende destruir y que puede irrumpir de nuevo en la conciencia a la menor solicitud para hacerse presente.

Para el psicoanálisis son trascendentes las obras artísticas ya que representan una vía para acceder al inconsciente del sujeto, que conduce directamente a uno de los mecanismos de defensa: la sublimación.

Uno de los discípulos de Freud, Carl. C. Jung sin desprenderse de todos los conceptos del psicoanálisis, considera un inconsciente al que denomina "personal" e introduce varios conceptos como "inconsciente colectivo" del que se desprenden los arquetipos que son representaciones de poderes místicos basados en la existencia y percepción prehistóricas de carácter universal que se presentan en todas las personas y en todas las culturas.

De los arquetipos se desprende la importancia de las imágenes y toma la interpretación de la obra de arte desde una perspectiva simbólica ya que considera los dibujos como manifestaciones del inconsciente.

De ahí se derivan conceptos tales como la "cuartenidad" con su valor de totalidad como conjunto del bien y el mal. Resulta interesante ya que las representaciones graficas son frecuentemente semejantes a las de la expresión llamada primitiva.

Se ha tomado el enfoque humanista de Carl Rogers que considera la naturaleza del ser humano como una totalidad armónica entre el crecimiento físico y psíquico y menciona que si que si este no se da, el cliente crecerá de un buen desarrollo.

Desde esta perspectiva resalta la creatividad como el conducto necesario para llevar a cabo este desarrollo armónico y que se presenta como la vía por la cual puede llegar al cliente a abrirse a sus conflictos internos por medio de las expresiones plásticas.

La corriente humanista en gran medida está encaminada a abordar al “yo”, pues allí es donde se desarrolla la parte creativa del individuo que le conducirá directamente a la autorrealización.

A lo largo de toda su historia el hombre ha dado muestras de poseer capacidades en diversas áreas, esto genera el impulso motivador que ha de conducirlo a la autorrealización que no significa otra cosa que el desarrollo pleno de su ser. Para Rogers es de suma importancia cubrir todas estas necesidades en todas las etapas de su crecimiento sin obstáculos o factores que pudieran impedirlo, si esto ocurriera no se obtendría un punto de madurez un funcionamiento que corresponda a una conducta racional, satisfactoria y eficaz.

En el humanismo se corresponde la teoría freudiana al manifestar que la creatividad, planteada como necesidad, es un camino por medio del cual se pueden abordar los conflictos internos del cliente y a su vez proponer alguna posible alternativa de curación.

Para Fritz Perls como creador de la corriente Gestalt menciona dos necesidades fundamentales en el ser humano, sobrevivir y crecer.

El principal aporte de esta corriente se encuentra en la creatividad que se aborda no ya como propio del paciente sino orientada al terapeuta hacia él que es quién se encargará de “moldear”, estableciendo contacto y autorregulación de sus necesidades generando así una gran satisfacción, esto conduce no solamente a la expresión total de la persona si no también a compartirlo desde en un ámbito social a través de las personas que lo rodean.

El terapeuta debe hacer uso de su creatividad para descubrir los obstáculos que el paciente posee y que le impiden realizar algún cambio en el mismo; esto es un experimento que debe manejarse de forma creativa, que debe manejarse dentro de la relación cliente-terapeuta sin perder nunca de vista la integridad del primero respecto de las formas de actuar y de ser que ha adoptado a lo largo de toda su vida.

Para esta corriente es trascendental el uso de la creatividad del terapeuta pero es aún más importante el respeto a la integridad de su paciente en todos los aspectos.

Las expresiones artísticas y la creatividad como necesidades fundamentales del ser humano, son la base para el surgimiento del arte terapia o psicoterapia de arte.

De ahí que en el Código de Ética del Psicólogo se hace énfasis en la responsabilidad que ejerce con respecto a su paciente, sobre todo al buscar herramientas que más se adecuen a su síntoma y a la mejor solución de su problema, siendo el arte terapia una alternativa de espectro muy amplio en la psicología clínica.

Durante la formación del Licenciado en Psicología se hace referencia en varias ocasiones al citado código como un documento de uso común para el profesionalista donde ha de encontrar una serie de lineamientos en los que debe basar su actuar en el ejercicio profesional. Dentro del mismo se hace notar la necesidad de actualización en beneficio de sus pacientes, esto implica que también las universidades deberán proveer a sus alumnos de lo necesario para cumplir este requisito.

Lo anterior conduce a llevar a cabo una revisión sobre el plan de estudios que se proponen a sus estudiantes; para ello se requiere de la búsqueda de los mismos, se revisaron nueve de ellos y solo una se encontró con una materia de arte dentro del programa. Como se hizo mención el conocimiento acerca del arte representa una manera de mantener a la vanguardia al psicólogo, ya que se utiliza las expresiones artísticas como apoyo en el área clínica. Las expresiones artísticas hacen referencia a lo que conocemos como obras de arte, luego entonces debe existir un acercamiento de los psicólogos hacia estas manifestaciones, si bien es cierto no de manera profunda solamente para que no les sea del todo ajeno.

Recurrimos a la historia del arte para sustentar que es una manera de expresión y un lenguaje necesario para la comunicación desde la prehistoria, pues contamos con testimonios de nuestros orígenes; así mismo el arte ha tenido su evolución al igual que el hombre, ya que es una manifestación del momento en que vive, y lo expresa a través del uso de diferentes materiales.

El surgimiento del arte terapia o psicoterapia de arte, ofrece nuevas alternativas para la recuperación del paciente, por medio del uso de técnicas y diferentes aplicaciones, el cual va dirigido a todo tipo de personas desde niños, ancianos, adultos, adolescentes, centros de rehabilitación, hospitales psiquiátricos, etc. Con esta técnica no es necesario tener conocimientos previos del arte, ya que no se analiza la obra como tal sino los elementos psicológicos que el sujeto describe, se analiza la evolución del lenguaje del individuo durante las sesiones y la fluidez de representación del problema, ya sea de manera directa o indirecta.

El desarrollo de las aplicaciones del arte terapia en instituciones de rehabilitación son escasas, para ello citamos a una institución de rehabilitación de menores infractores, ya que los miembros de la citada institución no muestran preparación e interés en su uso debido a que como ya se había mencionado no existe una preparación previa en los centros educativos que vinculen a la técnica del arte con el futura profesionista.

Al hablar de ello nos remitimos también al Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc donde lo más cercano a esta técnica es la terapia ocupacional conocida como "manualidades", y aunque en la actualidad presentan un mayor interés en la arte terapia, no han conseguido aún acercarse más profundamente y utilizarla en la recuperación de los pacientes que acuden a este centro.

El surgimiento de esta nueva herramienta traerá un mayor avance tanto en el desarrollo de la Psicología como en la formación de los psicólogos, lo que se traducirá en un beneficio para los pacientes, a pesar de que su implantación formal tomara algún tiempo.

El arte terapia ofrece también otras posibilidades pues no solo se limita al campo de las imágenes más resultan éstas de mayor trascendencia pues poseen la ventaja de la universalidad de la que carece la literatura, por ejemplo, al estar limitada a un idioma ya que las expresiones gráficas lo padecen.

Ofrece al arte terapia la posibilidad de acceder de forma más directa al inconsciente del sujeto por medio de sus representaciones, aunque ello implica un verdadero conocimiento de esta herramienta, no necesariamente del arte pues como ya se ha visto no se trata de evaluar artísticamente si no la representación en si misma que en cualquier persona, tenga o no conocimiento o dominio de la técnica, puede llevar a cabo.

Es importante destacar la amplia gama de posibilidades que este tipo de terapia ofrece puede aplicarse a la solución de muy variadas problemáticas psicológicas.

De las razones anteriores expuestas se conduce que en la actualidad, las expresiones plásticas resultan una herramienta necesaria para el futuro Licenciado en Psicología ya que representa una amplia gama de posibilidades de recuperación que se podrán ofertar a los pacientes; con este se cumpliría la función que el psicólogo tiene respecto de la sociedad en cuanto a su actualización y el desarrollo pleno del paciente.

Confiando en que se abran mas espacios de difusión para esta nueva herramienta y poder así acceder a nueva opciones que faciliten el bienestar con lo cual se contribuirá en la sociedad en general y el paciente pueda obtener un mejor desarrollo, por ende a una mejor calidad de vida que se traducirá en una serie de satisfacciones para el profesionista y su interacción con la comunidad.

Capítulo IX Propuestas

Trasmitir por medio de esta investigación, la propuesta de que se incluya dentro de la formación del futuro profesionalista en psicología materias que le vinculen con las expresiones artísticas, para contar con una herramienta más que le asista para cumplir con el propósito que se encuentra en el Código de Ética acerca de los principios básicos que rigen el comportamiento de los psicólogos, para la ayuda de los pacientes que recurren a él; además de que es obligación de las instituciones educativas el mantener actualizados a su egresados y también del profesionalista del área, como se menciona en el artículo 4 del citado Código, pues de sus conocimientos y actualizaciones dependerá que su desempeño sea el adecuado al enfrentarse a los retos que surgen de la realidad social del medio en el que se desarrollarán.

Proponer a los psicólogos que se encuentran en práctica en el área clínica, un acercamiento o actualización de herramientas como las que propone la técnica del arte y las expresiones artísticas, que presentan gran diversidad de aplicaciones en diferentes enfoques.

También lograr que esta nueva herramienta de ayuda para los pacientes llegue por medio de una mayor difusión, ya sea por pequeñas cápsulas en revistas o en periódicos, la pequeña contribución personal a esta propuesta es la publicación de esta investigación, y así contar con un campo más amplio para llegar a la población correspondiente, y que con el uso adecuado sea de ayuda para el mejoramiento de los pacientes.

Capítulo X Bibliografía

- Arias, D., Vargas, C. (2003) *La creación artística como terapia*. Edición RBA Libros. Barcelona.
- Argan, J.C. (1991) *El arte Moderno*. Madrid, Akal
- Arnheim, Rudolf. (1995) *Hacia una Psicología del arte y entropía*. Edición Alianza Forma.
- Alvear, A, C. (1994) *Introducción a la Historia del Arte*. 5 Edición. México.
- Argullol, R. (1985) *Tres Miradas al Arte*. Ed. Icaria Barcelona.
- Adams. S.L. Tr. Ma. Luisa Rodríguez Tapia. (1996) *Arte/ Psicoanálisis*. (1996) Ed. Cátedra. Madrid.
- Baudouin, Charles. (1955) *Psicoanálisis del arte*. Edición Buenos Aires.
- Bayet. C. (19 --?) *Historia General del Arte: de la Prehistoria al Surrealismo*. Ed. Fuente Cultural. México.
- Cazares, L., Chriten, M., Jaramillo, E., Villaseñor, L., Zamudia, L. (1999) *Técnicas actuales de la investigación documental*. Ed. Trillas. México.
- Castellana, M. (1985) *El renacimiento*. Barcelona.
- Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc, Dr. Enrique González Martínez número 131, en la colonia Santa María la Ribera.
- Dalley, Tassa. (1987) *El arte como terapia*. Ed. Herder. Barcelona.
- Eco, U. (1987) *Como se hace una Tesis, Técnicas y Procedimientos de Investigación, estudio y escritura*. Editorial. Gedisa. México.
- Harari, R. (1998) *Polifonías del Arte en Psicoanálisis*. Ediciones. Del Serbal. Barcelona.
- Jurado, Yolanda (2002) *Técnicas de Investigación Documental*. Editorial Thomson. México.

- Jung, C. (1982) *Psicología y Simbólica del Arquetipo*. Ed. Piados Barcelona.
- Jung, C. (1988) *Arquetipos e Inconsciente Colectivo*. Ed. Piados. Barcelona.
- Martínez, Miguel M. (1998) *La psicología Humanista*. Ed. Trillas México.
- Martín González, J. J. (1978) *Historia del arte*. (2ª. Ed.) Ed. Gredos. Madrid.
- Mendelson, Judith M. (2006) www.espaciologopedico.com
- Milicua, J. (1943) *Como reconocer el Arte Barroco*. Editorial Española.
- Marín, E. (1944) *Síntesis de Historia del Arte*. Ediciones Galatea. México.
- Navarro, D. (1992) *Historia universal del Arte*. Ediciones Olimpo. España.
- Ortega, V. (1998) *Gran Historia del arte*. Editorial Desconocida. Barcelona.
- Paín, Sara. (1994) *Una Psicoterapia por el arte*. Edición Nueva Visión. Buenos Aires.
- Pellicer, A. Cirici. (1961) *Teoría, Técnicas e Historia del Arte*. Enciclopedia Labor. Vol. 8. Ed. Labor S.A. Read, Herbert.(1981) *Las Bellas Artes*. Vol. 1. Ed. Cumbre S.A. México.
- Pita, A. M. (1965) *Historia del Arte*. Ed. Guadarrama Madrid.
- Polo, Cristina. (2003) *Técnicas plásticas del Arte Moderno y la posibilidad de su Aplicación en el arte terapia*. Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes.
- Poper, F. (19 --?) *Los Orígenes del Arte Cinético y el Movimiento Virtual*. Editorial. UNAM. México.
- Parra M. Ma. del Carmen. (1966) *Romano y Gótico*. Ed. Espasa-Calpe. Madrid.
- Reintegración Social de Menores Infractores, Amores 33, Col. Del Valle.
- Roggero J. Ramón. (1950) *Psicopatología en el arte*. Ediciones José Ingenieros.

Rafols J.F. (2001) *Historia del Arte*. Ed. Óptima. Barcelona.

Roger, C. (1961) *El proceso de convertirse en persona*. Editorial. Paídos. Buenos Aires.

Roger, C. (1965) *Terapia Centrada en el Cliente*. Ed. Constable. Londres.

Romero, J. *Historia de las Artes Plásticas*. Editorial. Poseidón. Buenos Aires.

Sigmud Freud. (1973) *Psicoanálisis del arte*. Editorial. Alianza. Madrid.

Quillet, Arístides.(1968).México. *Nueva Enciclopedia Autodidáctica*. Tomo III. Editorial Quillet S.A.

Tavira de Federico. (1996) *Introducción al Psicoanálisis del arte*. Ed. Universidad Iberoamericana. México.

Vigotsky, S. Lev. (2005) *Psicología del arte*. Edición Distribuciones Fontamara.

Wentinck, Charles. *La Figura Humana en el arte, desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días*. Ediciones Abbott Universal. Holanda.

Wilson, S. (1975) *El arte Pop*. Ed. Labor. México.

Zinker, Joseph. (1977) *El proceso creativo en la terapia Guestartica*. Ed. Paidós. Barcelona.

www.fortunecity.es/imagunapoder/humanidades/587/arte.htm

<http://arte.losublime.net>

<http://galeon.com/hedordm/arte.htm>

<http://neurociencias.blogcindario.com>

<http://.definiciones.org/>análisis