

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO ESTRATEGIA, FOMENTANDO VÍNCULOS AFECTIVOS Y COMUNICATIVOS.

<p align="center">¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una educación inclusiva.</p> <p align="center">Artículo de investigación- España Autor: Celia García Morales.</p>	<p align="center">Arte y afectividad en la experiencia escolar inclusiva: un estudio dominicano.</p> <p align="center">Artículo de investigación- República Dominicana Autores: Jiménez Soto, Aurora Andreína; Hernández Mella, Rocío; Liranzo Soto, Patricia; Pacheco -Salazar, Berenice.</p>	<p align="center">Intervención arteterapéutica en el ámbito educativo: una herramienta para la solución de conflictos</p> <p align="center">Tesis doctoral Universidad Complutense de Madrid Autor: Yamile Torres Serrano – Madrid, 2015</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ (...) el arte se ha convertido en una forma de expresión, en ocasiones puramente estética, en otras provocadoras, para ejercer en el espectador un sentimiento, una emoción, en otros casos el arte se convierte en una herramienta de protesta, otras en el reflejo de una realidad económica, social, política, también puede mostrarnos un reflejo de la personalidad del artista, de sus miedos, inquietudes, fantasías, etc. (p.3) ✓ Por tanto, podemos establecer una serie de funciones que podrían estar relacionadas con el arte: - Reflexión acerca de la realidad. - Terapéutica - Ejercita y entrena nuestra percepción de la realidad. - Transmite sensaciones con una intensidad y trascendencia, difícil de alcanzar en la realidad. - Medio para la comunicación e identificación con el otro. (p.4) ✓ El objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los niños para que puedan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ De acuerdo con lo postulado por Jiménez (2010) es incuestionable el poder del arte para transformar a las personas y generar valores. A lo dicho se suma el impacto a veces inmediato en la salud emocional, afectiva y física que tiene el arte en los niños, niñas, adolescentes y adultos nos lleva a propugnar por una educación a través del arte, como vía idónea del desarrollo de capacidades y la formación de ciudadanía. (p.48) ✓ Una experiencia educativa organizada alrededor de actividades artísticas desarrolla las capacidades humanas, libera emociones y necesariamente se enriquece a partir de los aportes de cada uno y una de sus actores. Además, se aprende a construir una vida en común cuando aceptamos la riqueza de cada persona en nuestras vidas. (p.49) ✓ El arte abre las vías de comunicación al interno de un colectivo humano, 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ los talleres artísticos permiten frente a situaciones de angustia, liberar el dolor, expresando aquello que le aqueja. Propiciar ambientes adecuados para el desarrollo del taller, tranquilo, libre, orientado a mecanismos de interacción social. (Read, 1991, citado en Torres,2015). (p.39) ✓ Winnicott (1982) explicaba como el arte hace sentir que la vida vale la pena y su práctica resulta muy equilibrante y permite tratar problemas psicológicos, afectivos y sociales. (p.39) ✓ Cossío (en López y Martínez, 2006) decía que la educación debía entenderse como educación a través del arte, para formar personas capaces de comunicarse por medio de sus diferentes manifestaciones y poder comprender sus manejos (...) (p.40) ✓ La British Association of Art Therapists (B.A.A.T., en Mateos, 2011) define arteterapia como una forma de psicoterapia que utiliza los medios

<p>re-pensar y cambiar el mundo que se les ha enseñado, enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a través de un pensamiento crítico; enseñarles a elegir conscientemente sus valores y concepciones del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y significados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc. (...)No obstante, no siempre es fácil abordar dichas diferencias; en muchos casos son temas en demasía delicados o en otros no se encuentra una forma viable de introducirlos, he aquí donde la educación artística entra en juego, a través de ella puede abordarse cualquier cultura, cualquier tema controvertido o necesario. Como ya comenté anteriormente, el arte es una ventana al mundo y nosotros, los educadores podemos aprovecharnos de ello. (p.5)</p> <p>✓ UNESCO, propuso promover la inclusión de disciplinas artísticas en la formación general del niño y del adolescente por considerar que la educación artística: Contribuye al desarrollo de su personalidad, en lo emocional y en lo cognitivo; - Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el académico y en el personal. - Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos; - Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral, la habilidad manual, la concentración, la memoria, el interés personal por los otros, etc. - Incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y de su propia identidad. - Dota a los niños y adolescentes de instrumentos de</p>	<p>propiciando las expresiones verbales y no verbales de los individuos. (p.49)</p> <p>✓ La educación a través del arte posibilita un espacio de búsqueda, de reflexión y responsabilidad, tanto de forma colectiva como individual. Esta intervención se convierte en una plataforma que consolida el arte y la afectividad en su función socializadora e integradora de saberes. (p.50)</p> <p>✓ El arte hace visibles procesos que se viven internamente, trayendo a la luz emociones que, de otro modo, permanecerían ocultas. De ahí que Grajales (2011) se exprese defendiendo el arte como un medio ideal para expresar aquellas fuerzas o conflictos internos que con palabras no resulta fácil pronunciar. (p.50)</p> <p>✓ Bach (2002: 2) quien afirma que la dimensión afectivo-emocional es el fundamento del desarrollo holístico, explicándolo como: “síntesis entre fisiología-sensación, cognición-pensamiento y comportamiento-acción, punto de unión entre lo interno o biológico y lo externo o social”. (Citado por Hernández, 2012). (p.50)</p> <p>✓ Considerar la afectividad como elemento sustantivo del proceso de adquisición de conocimiento es también explicado por autores como Delors (1996), Faure (1997) y Morin (2000) (citados por Restrepo, 2009), quienes plantearon que la concepción de una educación más amplia y flexible no podría estar completa sin la dimensión afectiva. (p.51)</p> <p>✓ De esta manera, la experiencia educativa debería destacar el sentido de totalidad del</p>	<p>artísticos como su modo de comunicación primaria. Los pacientes remitidos al arte terapeuta no necesitan tener habilidades artísticas, el fin de sus prácticas es permitirle su transformación a nivel personal a través del uso de materiales y en un ambiente agradable y facilitador. Por ello podríamos decir que la arteterapia trabaja la psicoterapia y los medios artísticos son, en ella, un medio de comunicación. (p.41)</p> <p>✓ Bassols (2008) expone que la arteterapia desarrolla un acompañamiento sutil, discreto, comunicativo, sensible, humano, en un proceso de diferenciación, de interrelación, entre las diferentes artes, escogiendo las palabras, acompañando sus miedos y emociones; es abrirse al otro, es ofrecer nuevas posibilidades, nuevas alternativas, estamos para la otra persona: La práctica de la arteterapia es una práctica que se reinventa cada vez, no puede ser impuesta, cada una está hecha a cada situación, no hay programación de contenido, es un descubrimiento de lo que puede aparecer, permite la posibilidad de hablar de sí mismo sin decir yo, enseña a gestionar imprevistos, a atender las necesidades del otro, las transformaciones, a reelaborar un acompañamiento, a pensar, a meditar, a diferenciar la realidad de la ficción (...) (p.41)</p> <p>✓ Teniendo en cuenta estas pinceladas, se puede afirmar que el arte es benéfico en todas las personas ya que favorece la comunicación y la integración, tanto si la intermediación entre el mismo y las personas se hace desde la educación</p>
--	---	---

<p>comunicación y autoexpresión. - Contribuye a la creación de audiencias de calidad favoreciendo el respeto intercultural. (p.6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ el arte puede ayudar a las personas en riesgo o en exclusión social a una integración más real y profunda, desarrollando en ellas tanto habilidades sociales, corporales y psicológicas, así como un desarrollo verdadero de la autoestima y el autoconcepto. (p.8) ✓ La arteterapia es una vía eficaz para este fin, ya que la creación permite a los internos expresarse y esta comunicación le permite pensar que son capaces de construir, de permitirse un proyecto vital diferente, ya que acceden a una nueva forma de valorarse a sí mismos y a los otros. (p.9) 	<p>ser humano, es decir, el desarrollo de cada individuo incluyendo lo somático, lo cognitivo, lo afectivo, lo social, y lo espiritual, y sus potencialidades en cada aspecto. El reto actual del contexto educativo sería “recuperar el alma sensible, la presencia, la valoración y expresión de las emociones, los sentimientos y la ternura en una cultura de auténtica convivencia y respeto”. (Villegas, 2010: 6) (p.51)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Establecer propuestas que apunten a trabajar con las actitudes es un reto desde los planteos de la afectividad, como eje de desarrollo y parte esencial en la construcción de conocimiento, que nos atrevemos a sugerir que la educación a través del arte nos permite hacer de la acción educativa una experiencia inclusiva y diversa, ya que legitima el sentido emocional de nuestra cotidianidad y convivencia, lo que nos hace humanos. (p.55) 	<p>artística (con fines educativos y estéticos) como desde la arteterapia (con finalidad terapéutica). (p.43)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ (...) gracias a terapias con una fuerte presencia del arte, mejoran la salud mental de sus pacientes. Por ello la historia de la arteterapia está formada por infinidad de personajes que relatan cómo, a través de talleres y experiencias vivenciales en distintas disciplinas del arte, pueden manifestarse al mundo, a la sociedad, a su entorno y soltarse de la represión que les anclaba; experiencias de como a través del arte pueden volcar sus sentimientos, represiones, angustias (...) (p.43) ✓ Las técnicas de arteterapia se basan en el reconocimiento de que cada individuo, haya sido enseñado o no en las artes visuales, tiene una capacidad latente para proyectar sus conflictos interiores en forma de elementos visuales. Al tiempo que los pacientes, muestren esas experiencias interiores, frecuentemente sucede que pueden articularlas mejor verbalmente. (López Fernández Cao, 2006, págs. 36-37) (p.47) ✓ La presencia del arte en la educación desarrolla personas con capacidades abiertas, con posibilidades de pensar y crear, críticas, con capacidad de romper esquemas, creativas, con soluciones y expectativas, (...) Además sabemos que el desarrollo intelectual de los estudiantes se incrementa si se pone más énfasis en la práctica del arte, que actúa como unión entre el intelecto y las emociones, por lo que la carencia de actividades en desarrollo artístico ocasiona un retroceso y
---	---	---

		<p>la implementación del arte en el ámbito educativo favorece el desarrollo evolutivo, intelectual, espiritual y social de la persona ya que es una manera de comunicar y liberar emociones. (p.48)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los niños y niñas a través del dibujo suelen plasmar su intimidad, lo que les aqueja y es a través del juego que los niños y niñas transforman sus dibujos, a través del dibujo la niñez construye, habita, existe. Para Heidegger (Alcaide, 2000), construir significa habitar y en el habitar descansa el ser del hombre. Pero ¿por qué tiene el arte esa capacidad de desplazar, transformar o encauzar estos sentimientos negativos? Emily Thomsen argumenta, en el libro Terapias Artístico Creativas, el arte se convierte en la herramienta de sanación ya se les brinda una oportunidad para que se comuniquen de forma auténtica, imaginativa, y espontánea (Thomsen en Mateos, 2011), pudiendo expresar con imágenes lo que no pueden decir con palabras, convirtiendo el hecho de dibujar en liberación emocional, en un proceso catártico que puede aliviar la tensión emocional y la ansiedad, creando un efecto de relajación o cambio de humor. (p.48) ✓ El arte se puede usar para comunicar simbólicamente, expresar emociones, resolver conflictos y facilitar nuevos descubrimientos personales que pueden llevar cambios más favorables. (p.48) ✓ Pérez Fariñas explica como la terapia artística, puede verse como un tipo especial de aprendizaje que trata tanto con el mundo interno de las personas como con
--	--	---

		<p>su mundo social inmediato (Pérez, 2004). Dentro de este tipo de aprendizaje, el desarrollo de vínculos es muy importante para la toma de decisiones, la intervención en la resolución de conflictos y la comunicación, permitiendo la expresión adecuada de emociones y actuando como una válvula de escape, y hemos visto como la creación artística facilita la comunicación y la expresión emocional, tanto como la misma palabra no lo hacía. (p.49)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Para López Fernández Cao (2006) la actividad gráfica y su producto, el dibujo, son complementarias y ambas competen a la comunicación y al dominio de la expresión de la persona. El dibujo, dice, muestra lo que soy porque los trazos son la expresión de mi existencia, reflejan nuestra manera de ser, de actuar de pensar, se convierten, por lo tanto, en un soporte donde se mezclan y se entrecruzan los valores del objeto y los valores de la persona. López Fernández Cao es sólo una de las investigadoras que defienden el uso de las artes plásticas como terapia, ya que existen múltiples experiencias que muestran como el dibujo puede contrarrestar la depresión que acompaña durante la vida a muchas personas y como la imaginación, el arte y la creación hacen romper con la apatía, nos vuelven más flexibles y nos permiten ver más posibilidades. (p.67) ✓ Bonet (2007) expone lo significativo que es el acto de manipular los materiales, las técnicas, que brinda nuevas oportunidades y lecturas para formular nuevas
--	--	---

		<p>sensaciones. Por su parte, Hernández (2000) pone en relieve la idea de que el proceso de construcción de significado se relaciona con la necesidad de interpretar la realidad. Las personas reconstruyen y manipulan sus representaciones del mundo constantemente, lo cual se hace patente en las artes. (p.67)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La pintura, sin embargo, trasciende el tiempo, se vincula más allá de la realidad, en dónde lo indecible toma cuerpo. En los dibujos, las personas expresan sus sentimientos, y sus emociones, los dibujos son como ventanas hacia el mundo, a través de ellos las personas pueden reconocerse, perciben angustias, temores, fantasías. Los niños, adultos y ancianos podemos crear nuevas visiones del mundo, no sólo los artistas todo el mundo. (Berger, 1990, pág. 199) (p.68) ✓ El ejercicio de la sensibilidad, la apreciación artística y la comunicación cultivada a través de los diferentes lenguajes creativos favorece la adquisición de hábitos mentales y propicia el desarrollo de competencias científicas. Estos talleres, también se realizan con personas mayores y/o enfermas, con necesidades especiales, inmigrantes, en riesgo de exclusión social, con discapacidad física, drogodependientes, niños y niñas en casas de acogida, siendo el arte en estos grupos un vehículo de mejora en la comunicación con ellos mismos y proporcionando un abanico de posibilidades que pueden reducir el sentimiento de aislamiento. (p.68)
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dice Noemí Martínez que el arte terapéutico debe buscar a las personas y motivarlas a la creación artística, ayudarlas a definirse y clarificarse, establecer confianza y permitir la aclaración de pensamientos. Para ello propone trabajar con a partir de ejercicios muy sencillos como realizar un diario o bitácora, utilizar dibujos de creación libre, dibujar con los ojos cerrados o a partir de líneas o de puntos, trabajar con el collage, realizar máscaras o murales, y modelar en arcilla o trabajar sobre el propio cuerpo. En cuanto a la temática propone utilizar diferentes temas: el autorretrato, las metáforas, la sombra, cambiar el rostro de la familia, los animales, el agua, objetos que nos recuerden determinados años, periodos o estaciones, trabajar a través de narraciones, cuentos, poemas o autobiografías, con los cambios atmosféricos, con el olvido, con el recuerdo, con los mitos, pedirles que dibujen una calle, muros, escaleras o túneles, usar los diferentes sentidos, (...) (p. 69) ✓ Las artes visuales sirven de comunicación y son un vínculo directo con la forma de ser del individuo. Muchos autores afirman que los temores y deseos residen en el inconsciente y que parte de ellos están reflejados en los sueños, que luego podemos exteriorizar en imágenes. El descubrir sus significados es muy sorprendente ya que, a veces, esos miedos internos son los que no permiten vivir en tranquilidad, y poder entenderlo libera nuestra mente. (p.70)
--	--	---

--	--	--