

**Relaciones entre artes plásticas y salud mental para la transformación de los sujetos
Una sistematización de experiencias pedagógicas con estudiantes de la Universidad de
Antioquia 2022-2023**

Betsy Lorena Ramírez Gallego

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciada en Educación: Artes Plásticas

Asesor

Jaír Hernando Álvarez Torres, Doctor (PhD) en Historia

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Educación en Artes Plásticas

Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Cita	(Ramírez Gallego, 2023)
Referencia	Ramírez Gallego, B (2023). <i>Relaciones entre artes plásticas y salud mental para la transformación de los sujetos. Una sistematización de experiencias pedagógicas con estudiantes de la Universidad de Antioquia 2022-2023</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Centro de Documentación Artes

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

A todos los que han llamado locos por permitirse sentir.

A todos los artistas que encuentran en el arte una tabla a la cual asirse en medio del mar
tormentoso de los pensamientos.

A todas las personas que buscan bienestar a través del arte.

Agradecimientos

Siempre agradecida con mi madre quien me ha acompañado en todo momento y en todas las
aventuras que he querido vivir.

A mi padre por ser el mejor ser humano que he conocido en la vida. Tú, siempre en mi corazón.

Al Arte por ser uno de mis motores, por haberme sacado del túnel y devolverme a la vida.

A todas las personas que se cruzaron en este largo camino de 13 años, compañeros y
compañeras, profesores y profesoras, a mi psicoorientadora que me sostuvo por años para poder
llegar hasta aquí y seguir con cabeza en alto a donde la vida me lleve, a mi querida Alma Mater
porque no ha sido solo mi lugar de estudio, ha sido el lugar que me ha permitido vivir numerosas
vivencias y experiencias y donde he conocido gente maravillosa.

Contenido

Resumen	8
Abstract	9
Introducción	10
Primera parte	12
1 Descripción del proyecto	12
2 Objetivos	17
3 Marco Referencial	18
3.1 Antecedentes	18
La Práctica Artística Personal Como Fuente de Transformación e Inspiración	18
Artes Plásticas y Salud Mental para la Transformación de los Sujetos	23
3.2 Estado de la Cuestión	24
3.3 Marco Conceptual	35
3.4 Diseño Metodológico	40
Segunda Parte	44
4 Metodología	44
4.1 Momentos de la Sistematización	46
4.1.1 Punto de Partida: Donde se Construye la Experiencia	46
4.1.2 Plan de Sistematización: Objetivos y Preguntas Viajeras	50
4.1.3 Recuperación de lo Vivido: Viaje al Pasado	51
4.1.4 Reflexión de Fondo: Interpretando la Experiencia Vivida	59
4.1.5 Puntos de Llegada: Hallazgos y Recomendaciones	71

Referencias	74
Anexos	77

Lista de Figuras

Figura 1	Fotograma extraído de video experimental La Maleza, Betsy Ramírez, 2019	23
Figura 2	Participantes del primer taller Imaginarios, 28 de marzo 2023	54
Figura 3	Taller SonorosSomos, 31 de marzo de 2023	55
Figura 4	Taller Narrativas, Abril, 2023	56
Figura 5	Pintura realizada por una estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas	56
Figura 6	Participantes del taller Narrativas	57
Figura 7	Línea de tiempo de Práctica Docente	59
Figura 8	Autorretrato realizado por una estudiante participante del Laboratorio	63
Figura 9	Fragmento de un autorretrato realizado por EP1 en el taller Narrativas	65

Siglas, acrónimos y abreviaturas

PyP Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad

PD Práctica Docente

PES Programas, Estrategias y Servicios

UdeA Universidad de Antioquia

IES Instituciones de Educación Superior

Resumen

La experiencia sistematizada en este trabajo de grado se vivió en la Práctica Docente I y II del programa de Licenciatura en Educación: Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, el enfoque se dio alrededor de la salud mental y se llevó a cabo en el Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad del Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia en el segundo semestre del año 2022 y el primer semestre del 2023.

Su propósito principal busca profundizar en el conocimiento sobre las relaciones entre artes plásticas y salud mental enfocadas en la transformación de los sujetos a través de esta sistematización de experiencias.

La metodología es de carácter cualitativo y para ello la hermenéutica fenomenológica permite obtener información a través de las experiencias y las vivencias de los sujetos inmersos en ella.

Los hallazgos que se plasman aquí muestran cómo el arte posee un poder transformador en la vida de los sujetos y cómo puede emplearse como un medio que permite manifestar y entender aspectos de la psique que puedan precisar atención, finalmente recomienda a las Instituciones de Educación Superior implementar y reforzar estrategias de prevención y promoción en torno a la salud mental para sus estudiantes.

Palabras clave: artes plásticas, salud mental, transformación, práctica pedagógica, sistematización de experiencias

Abstract

The experience systematized in this degree work was lived in Teaching Practice I and II of the Bachelor of Education: Plastic Arts program at the University of Antioquia, the focus was on mental health and was carried out in the Department of Health Promotion and Disease Prevention of the University Welfare System of the University of Antioquia in the second semester of 2022 and the first semester of 2023.

Its main purpose seeks to deepen knowledge about the relationships between plastic arts and mental health focused on the transformation of subjects through this systematization of experiences.

The methodology is qualitative in nature and for this purpose phenomenological hermeneutics allows obtaining information through the experiences and experiences of the subjects immersed in it.

The findings reflected here show how art has a transformative power in the lives of subjects and how it can be used as a means that allows manifesting and understanding aspects of the psyche that may require attention. Finally, it is recommended that Higher Education Institutions implement and reinforce prevention and promotion strategies around mental health for their students.

Keywords: plastic arts, mental health, transformation, pedagogical practice, systematization of experiences

Introducción

Este trabajo de grado tiene como propósito ser la puerta de entrada para que futuros estudiantes universitarios tengan el ánimo de investigar para implementar estrategias en salud mental conectados con sus campos de acción, ya sean artes, comunicaciones, ingenierías, ciencias naturales y humanas, ciencias exactas, ciencias agrarias, deportes, medicina, ciencias políticas, entre otros, y así promover prácticas saludables que ayuden a mejorar la calidad de vida de los sujetos que hacen parte de las comunidades universitarias.

A partir de la experiencia y exploración personal, llevándolas al campo artístico, surge una investigación por conocer las relaciones entre las artes plásticas y la salud mental y la incidencia que tiene una sobre la otra, así pues, este trabajo se divide en dos partes, la primera parte recopila de manera organizada la información correspondiente al proyecto presentado en Práctica Docente I y II y la segunda parte comprende los pasos de la sistematización y la información generada adicionalmente bajo el propósito investigativo.

Bajo este interés, se comprende que, la salud mental no es solamente un asunto concerniente al campo de la medicina, de las ciencias sociales y lo político, pues contiene problemáticas y asuntos que deben ser visibilizados para adquirir la importancia que realmente merecen, con el fin de promover el mejoramiento en el desarrollo personal de los sujetos, de familias y comunidades en general, logrando así un bienestar colectivo.

El arte posee un potencial transformador que ha sido evidente en numerosas investigaciones en torno a la salud mental y a los procesos educativos, pedagógicos y comunitarios, por lo cual el objetivo general busca profundizar en el conocimiento sobre las relaciones entre artes plásticas y salud mental enfocadas en la transformación de los sujetos a

través de la sistematización de experiencias vividas en la práctica pedagógica con estudiantes de la Universidad de Antioquia en los años 2022-2023.

Algunas de las preguntas investigativas que encaminan a la consecución del propósito principal son: ¿El arte puede ayudar a estudiantes universitarios a sobrellevar los avatares que se presentan en su vida académica? ¿Son efectivas las prácticas pedagógicas realizadas para la promoción de la salud mental donde el arte es un medio? ¿Se considera necesario implementar más estrategias pedagógicas que vinculen el arte con la salud mental en ambientes educativos?

Las respuestas a estos interrogantes conducirán a ampliar el conocimiento que se tiene sobre los procesos artístico-pedagógicos encaminados a fortalecer la salud mental en entornos educativos y su efectividad en los sujetos participantes.

Primera parte

1 Descripción del proyecto

El Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad (en adelante también referido como PyP) de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia (en adelante también referida como UdeA) se postuló para el segundo semestre del año 2022 como centro de práctica para estudiantes de la Facultad de Artes que quisieran hacer su proceso de Práctica Docente o Práctica Pedagógica Investigativa (dependiendo de la modalidad) con este ente inscrito dentro de la Universidad.

Así pues, para el mes de agosto de ese mismo año se dio inicio a la práctica con tres estudiantes de la Facultad, siendo estos una estudiante de Licenciatura en Música y dos estudiantes de Licenciatura en Educación Artes Plásticas, cada estudiante presentó un proyecto diferente, sin embargo, en algunos momentos hubo convergencias entre los tres que fortalecieron el proceso individual y colectivo.

De este modo, se planteó el proyecto de Práctica Docente (en adelante también referida como PD), el cual tiene como tema principal la salud mental y busca conectar mediante el arte y el imaginario de los participantes la apertura de subjetividades expresadas a través de diferentes lenguajes de las artes plásticas.

Este nació bajo un interés y búsqueda personal de la investigadora a partir de una investigación-creación que empezó desde lo autoetnográfico y ha devenido en interrogantes y planteamientos con relación a otros sujetos y otros contextos, es allí donde se abre el nuevo camino para la continuidad de la investigación.

El planteamiento del proyecto se condensó además en la búsqueda de información sobre las conexiones entre lo físico y lo mental, por lo que, el nombre se definió como:

“PSICOSOMÁTICO Manifestaciones corporales de las y los estudiantes de la Universidad de Antioquia que evidencian las experiencias sensibles provocadas mediante expresiones artístico-plásticas. 2022-2023”.

Este se propuso con el interés de participar en los Programas, Estrategias y Servicios (en adelante también referidos como PES) del Departamento de PyP de Bienestar Universitario, sin embargo, su punto de atención y participación se estableció principalmente en el servicio ¡Ánimo! Salud Mental, el cual está enfocado en la promoción de la salud mental de los estudiantes y empleados de la universidad.

Aunque los intereses de la investigadora y su proyecto de práctica estuvieron enfocados en la mediación entre artes plásticas, pedagogía y salud mental, es importante señalar que en ningún momento se planteó realizar talleres de arteterapia, ya que es común pensar que la relación entre estos desemboca en procesos terapéuticos, sin embargo, aún sin que esto sea necesariamente fáctico, vale la pena preguntarse sobre el carácter transformador del arte en los sujetos que experimentan sin un fin estético a través de él.

Para hacer la diferenciación es necesario tener clara la definición de Arteterapia, en la cual encontramos que, la Asociación Colombiana de Arte Terapia en su página web la define como “una profesión del área de la salud mental que utiliza el proceso creativo como puente de comunicación entre lo universal y lo particular, lo interno y lo externo, lo visible y lo invisible”. (Asociación Colombiana de Arteterapia, 2022).

Por esto, es de suma importancia tener en cuenta que el proceso que se realizó en la práctica no tuvo la intención de ser de carácter terapéutico, pues los talleres y otras actividades

no fueron propuestos con una secuencialidad, ni para un grupo establecido y el rol de la practicante se ejerció desde lo artístico-pedagógico y no desde la psicología y mucho menos desde la psicología clínica.

Es justo por esta razón que surgieron algunos interrogantes que se responderán a través de esta sistematización de experiencias.

Contra Viento y Marea

La experiencia vivida en el ejercicio práctico-pedagógico de Práctica Docente I y II que comprendió el último semestre de 2022 y el primer semestre de 2023 respectivamente, permitió que saliera a la luz información valiosa tanto para la investigadora como para el centro de práctica.

Por esta razón, se encuentra pertinente realizar una sistematización de experiencias que recopile esa información, de cuenta del proceso allí vivido y sirva como referente para proyectos que se realicen a futuro, los cuales sean afines con el tema de investigación-creación establecido que se sigue llevando a cabo actualmente.

El primer periodo de práctica se efectuó en el segundo semestre de 2022 participando en varias de las actividades organizadas y ejecutadas por el departamento de PyP, gracias a ello se entendieron y analizaron aspectos sobre la funcionalidad de estas propuestas y acciones, los medios empleados, los insumos que se tienen a disposición, en tanto a lo material y matérico como en recursos humanos.

Además de ello, se aprendió sobre cómo se realiza la gestión y manejo de los espacios físicos, la gestión de los acompañamientos psicosociales y la articulación con otras

dependencias, entre otros factores que se deben tener en cuenta para la realización de cualquier tipo de actividad avalada por la Universidad y dentro de ella.

De acuerdo con el análisis que se hizo en ese primer semestre en cuanto al escenario de práctica, se resalta la naturaleza del mismo, se definió como un centro de práctica de carácter no formal por lo cual sus dinámicas pedagógicas y administrativas tienen unas particularidades que se debían tener en cuenta.

Un ejemplo de ello es que para realizar alguna actividad hay un debido proceso, este consta de formalizar un proyecto, socializarlo ante todo el equipo de profesionales que integran los diferentes PES y ante la directora, para posteriormente llevarlo a cabo en caso de ser aprobado.

Una de las actividades en las que se ejerció una observación participante se dio en el bloque 22, aula 302, la presentación de la Ruta de Prevención del Suicidio a los estudiantes de psicología y trabajo social en práctica, tanto de la Universidad como externos a ella.

Partiendo de los intereses y el planteamiento del proyecto enfocado en la premisa de conectar las artes plásticas con la salud mental, se hizo necesario aprender esta ruta, ya que sería una parte importante del enfoque de la práctica y una forma de aportar al centro de práctica y a la Universidad en sí para la promoción de la salud mental de sus estudiantes desde la pedagogía.

Con la información recolectada a partir de ese primer periodo en el que se llevó a cabo una observación participante se abrió paso a la configuración y propuesta del proyecto de intervención directa con población, definiendo en primer lugar si era pertinente realizarse con grupos focalizados o “población flotante” como se denominó en el proyecto, por lo que, por la naturaleza del centro práctica y su modo de operar, lo más adecuado era que se realizase con el segundo tipo de población anteriormente nombrada.

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se solicitó no solamente la consecución de insumos y herramientas sino también contar con la presencia, acompañamiento y participación de un psicólogo o psicóloga profesional, psicólogo o psicóloga en práctica o trabajador o trabajadora social en práctica para hacer la pertinente contención emocional¹ en caso de necesitarse, a esta persona le llamamos “Acompañante psicosocial”.

La ejecución del mismo se llevó a cabo entre los meses de marzo y mayo del año 2023 y las actividades se realizaron siempre dentro de las instalaciones de la Universidad de Antioquia, Bloque 11, Bloque 12, Bloque 22 y Bloque 24, y otras facultades y sedes aledañas como la Facultad de Medicina y la Ciudadela Robledo.

Cabe mencionar que, además de las actividades realizadas en el marco del Laboratorio se llevaron a cabo otras actividades relacionadas con el tema del proyecto y de carácter artístico-pedagógico, pero con otro formato y otras metodologías, sin embargo, no menos importantes.

En consonancia con lo anterior, navegando en marea alta pero siempre con el objetivo de llevar a cabo el proyecto, se desarrollaron algunas actividades contra viento y marea, contando siempre con participación, aunque a veces, con poca afluencia.

Por último, para darle un cierre apropiado a la práctica se llevó a cabo una socialización a modo de exposición colectiva de los tres estudiantes de la Facultad de Artes quienes contaron cada uno su experiencia, los retos y aprendizajes, entre otros aspectos importantes a señalar, esta socialización se hizo ante el equipo de PyP y algunos de los estudiantes en práctica de Psicología y Trabajo Social.

¹ Contención emocional hace referencia a técnicas empleadas para tranquilizar y devolver la confianza a personas que se encuentran en crisis.

2 Objetivos

Bajo el interés de preguntarse sobre lo psicosomático, el propósito general del proyecto se trazó con el fin de experimentar lo que manifiesta el cuerpo de las y los estudiantes a partir de experiencias sensibles que se producen mediante expresiones artístico-plásticas en los talleres a programar mediante el Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia.

Para ello, los propósitos específicos se plantearon con el fin de provocar un autoconocimiento a nivel físico y emocional, dinamizar las autonarrativas que permiten la comunicación del ser mediante la formalización de creaciones artísticas que den cuenta de la experiencia vivida en los talleres, y por último, diseñar una muestra artística con las producciones de los participantes en los talleres.

3 Marco Referencial

3.1 Antecedentes

Una de las muestras históricas, sociales y culturales más sublimes de la humanidad es el arte y la constitución de sus lenguajes como forma de expresión del ser, como herramienta para narrar, comunicar, cuestionar, entre otros; desde que el ser humano inventó una forma visual y no verbal de plasmar lo que veía, hasta la conceptualización y extrema racionalización del arte, pasando por corrientes, ismos, técnicas y transformaciones que se fueron adaptando a cada época, el arte ha permitido visibilizar todo aquello que nos atraviesa como humanos, el sentir, el pensar, la exploración del inconsciente.

Si bien el arte, la creatividad y la creación artística no están necesariamente ligados a la enfermedad mental, tampoco están alejados los uno de los otros, el proceso creativo del ser humano como en todos los artistas se ve permeado por su relación con el mundo, con la percepción de su realidad, por lo que en personas que padecen de trastornos psicoafectivos, su proceso es distinto al de quienes no tienen este tipo de padecimientos; las ganas, los miedos, los estados de ánimo, el control de los pensamientos y las acciones, la identidad, todos estos son factores que influyen en la creación y producción artística.

Es importante aquí sacar a la luz la raíz del interés en esta cuestión, desde la experiencia personal de la investigadora y su proceso creativo hasta otras investigaciones que se han realizado previamente.

La Práctica Artística Personal Como Fuente de Transformación e Inspiración

Para facilitar el entendimiento y conexión del lector con este trabajo, en este apartado de antecedentes me expresaré en primera persona.

El nacimiento y crecimiento de una fuente de bienestar en salud mental empezó desde mi propia experiencia, con 4 diagnósticos que tratan de describir mis padecimientos y de encontrar soluciones químicas que me ayudaran a restablecer mi ánimo y mi actitud frente a la vida, el arte ha sido mi mejor coadyuvante.

A partir del taller de *Grabado I* en 2017 en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, empezó esa búsqueda por encontrar un camino que hablara desde dentro, un camino que mostrara cómo es vivir con un trastorno psicoafectivo como el TAB (Trastorno Afectivo Bipolar) manifestado en cuadros depresivos recurrentes, un camino que mostrara los dolores físicos ocasionados por el malestar psíquico.

Aquí se despertó mi interés por investigar más sobre las conexiones entre el arte y la enfermedad mental y los padecimientos psíquicos, llegando así a encontrar una serie de artistas que creaban a partir de sus propias dolencias, hago aquí un pequeño listado de ellos, quienes han sido referentes en mi proceso creativo.

Yayoi Kusama (1930), pintora y escultora nacida en Japón, diagnosticada con esquizofrenia, Kusama tiene el poder de atrapar al espectador en sus obras llenas de patrones de color y formas circulares que aluden a la culminación de un ciclo y el inicio de otro, en sus obras espaciales provoca la experiencia de una simulación de cómo funciona su mente, la mente de una persona con alucinaciones, con pensamientos que se repiten tan incansablemente que pierden sentido, como algunos de los síntomas de trastornos mentales.

Actualmente reside en el Hospital Seiwa para Enfermos Mentales en las afueras de Tokio, Japón, aquí se internó voluntariamente luego de consultar por sus alucinaciones, pensando que se trataba de algo visual y descubriendo así que se trataba de algo mental.

David Nebreda (1952), fotógrafo nacido en España, con un diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide, Nebreda lleva su cuerpo a límites no convencionales, con la fotografía como medio para autoretratarse, busca que su obra no sea considerada un material meramente artístico, sino que sea vista como un registro documental personal.

Su obra tiene un contenido psicológico que proyecta su propia vivencia y dolor, es la imagen del síntoma, de lo psicósomático, la carne y el cuerpo como ventanas de la psique. Sus medios pictóricos son sus propios fluidos corporales y su estética es dramática y oscura.

Vincent Van Gogh (1853-1890), pintor nacido en Países Bajos, la obra de Van Gogh es una muestra de todo lo que atraviesa a un ser humano común, esta no habla únicamente de su amor por la pintura, habla también de su entorno, de lo que admira, de su percepción de la realidad, de sus miedos, de sí mismo.

Como nos deja ver en su obra *Anciano Afligido*, pintura al óleo de 1890, Van Gogh padecía de un trastorno maniaco-depresivo que lo sumergía en algunos estados de psicosis donde el caos interno gobernaba incluso su actuar. Gran parte de sus obras fueron producidas en una fase más grave de su enfermedad, estando interno en el hospital psiquiátrico de Saint Rémy.

Edvard Munch (1863-1944), pintor y grabador nacido en Noruega, padecía ciertos trastornos mentales asociados a los excesos de alcohol y a los padecimientos de salud física y mental que hubo en su familia. En un artículo publicado en la web por la Revista Electrónica de Medicina Intensiva, donde hacen referencia a Munch como un artista sombrío (Sánchez, 2003) cita algunas frases que manifestó el artista a lo largo de su vida: “Enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que velaron mi cuna y, desde entonces, me han perseguido durante toda mi vida”.

Helene Muri, de la Universidad de Oslo, en una rueda de prensa comentó que el artista escribió sobre su obra *El grito* en su diario, “Estaba caminando por un camino con ambos amigos. Se puso el sol. Sentí un ataque de melancolía. De pronto el cielo se puso rojo como la sangre. Me detuve y me apoye en una barandilla muerto de cansancio y mire las nubes llameantes que colgaban como sangre, como una espada sobre el fiordo azul-negro y la ciudad. Mis amigos continuaron caminando. Me quedé allí temblando de miedo y sentí que un grito agudo interminable penetraba la naturaleza”.

Sus obras fueron creadas desde lo que sentía, desde sus miedos y reacciones frente a la vida y a los sucesos cotidianos que lo abordaban, por esto se pueden encontrar varias obras llamadas *Melancolía*, donde se muestran personajes en este estado dubitativo.

Estas obras pictóricas y gráficas utilizando las técnicas de Litografía y Xilografía de gran formato están llenas de esos sentimientos oscuros que lo sobrepasaban de repente y los cuales se permitía plasmar abiertamente.

Finalmente, en esta corta lista traigo como antecedente a quien ha sido la mayor fuente de inspiración para mi obra, la dramaturga Sarah Kane (1971-1999), nacida en Reino Unido, quien, si bien no es artista plástica, su obra tiene una carga cruda y poco disfrazada sobre lo que es padecer de depresión.

Sarah Kane vive en los escenarios donde se presentan sus viscerales obras, ella desnuda su alma cuando escribe obras como *Cleansed*, dedicada a los pacientes y personal del ESS, hospital psiquiátrico en el que fue internada con regularidad, o su reconocido monólogo *Psicosis 4.48* en el que narra el sufrimiento de una mujer recluida en un hospital psiquiátrico que se siente imposibilitada para vivir.

En el monólogo escribió: “...Y estoy estancada en esa suave voz psiquiátrica de la razón que me dice que existe una realidad objetiva en la cual mi cuerpo y mi mente son uno solo, pero, no estoy aquí, nunca he estado”.

Sarah Kane sufre de una fuerte depresión maniaca que se manifiesta en su deseo de quitarse la vida, por esto, luego de provocarse a sí misma una sobredosis y no morir, se ahorca con los cordones de sus zapatos, cumpliendo así su propósito.

Para algunos puede llamarse “romantización de la enfermedad” para otros, el arte es el lenguaje que traduce lo que sentimos, es el canal que permite entendernos a nosotros mismos, entender lo que sentimos y lo que pensamos, encontrar nuestros propósitos como seres incrustados en una sociedad que no logra entender del todo lo que se crea en la mente.

En esa búsqueda de encontrar mi camino como artista, desde una investigación autoetnográfica se han liberado manifestaciones artísticas que dan cuenta del cuerpo doliente, de la resistencia a la lobotomización química, del rechazo a los paradigmas médico-psiquiátricos que tratan de encasillar, de las clasificaciones científicas que no tienen en cuenta el espíritu, muestra de ello es el video experimental *La Maleza* (2019), el cual describe la lucha interna de vivir con los padecimientos de la enfermedad mental, obra presentada en el 18 Festival Internacional de la Imagen, Humanismo Digital. Manizales, Colombia, 2019, Muestra académica Ecologías Digitales, organizada por Hipertrópico, CreaLab, Centro Cultural Facultad de Artes Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2019, en la sexta versión del Festival Intermediaciones 2019 en la ciudad de Medellín y en el Primer Coloquio de Performance y Género en la ciudad de Santiago de Querétaro, México, 2019.

Figura 1

Fotograma extraído de video experimental La Maleza, Betsy Ramírez, 2019

Artes Plásticas y Salud Mental para la Transformación de los Sujetos

El arte puede desempeñar un papel significativo en la transformación de los sujetos a través de programas y estrategias que propongan y promuevan actividades con enfoque en bienestar en salud mental orientadas a la prevención de problemáticas desencadenadas a partir del mal manejo de la enfermedad mental o los síntomas asociados a estas.

Para dar cuenta del impacto en el campo de acción social que produce esta articulación de disciplinas y ciencias se muestran algunos ejemplos de programas y proyectos como *Pensarte – Arte y salud mental*, este proyecto del Centro de Gestión Cultural de la Universidad Javeriana de Colombia se vale de las artes (artes plásticas, música, artes escénicas) para beneficiar a pacientes en su tratamiento y está en algunos de los hospitales mentales del país.

Carolina Gómez (2021), directora del Centro de Gestión Cultural expresa que este proyecto “se construye como un laboratorio de experiencias motivadas por un artista y su técnica, para que los beneficiarios puedan valerse de elementos gráficos, sonoros, creativos y performáticos que les permitan manifestar lo que piensan, sienten, buscan o lo que desean”.

Por otra parte, en Mar del Plata, Argentina existe el Colectivo Crisálida, el cual desde hace 16 años realiza actividades artísticas y de intervención comunitaria con personas con padecimientos mentales, promoviendo prácticas de buen vivir y luchas contra lo que afecta la vida digna de estas personas.

Otro ejemplo a destacar es la labor que realizó la médica psiquiatra brasileña Nise Da Silveira, quien en 1946 fundó la Sección de Terapia Ocupacional en el Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, en el Barrio Engenho de Dentro de Río de Janeiro, Brasil.

Aquí los pacientes empezaron a recibir un trato digno, fuera de los trabajos de limpieza que correspondían al personal encargado del Centro y en cambio, gracias a esta médica pudieron experimentar mediante la pintura y el modelado otras dinámicas en su estadía y tratamiento, además de esto, también se implementaron terapias con animales de compañía, los cuales ayudaban a los pacientes a vincularse más con el mundo exterior y con otros seres.

A partir de los productos artísticos creados por estos sujetos, se creó el Museo de Imágenes del Inconsciente, el cual opera al día de hoy en Río de Janeiro, y así mismo se creó el “bloco” de carnaval Locura Suburbana, que reúne pacientes psiquiátricos, sus familiares y el personal médico en un cortejo de danzas y colores donde todas estas subjetividades se encuentran para compartir.

3.2 Estado de la Cuestión

Para ampliar la información de lo que inicialmente se tenía en la PD como conceptos o categorías importantes con el ánimo de tener mayores elementos para la reflexión sistemática posterior, se revisaron los trabajos de grado o artículos académicos afines con los temas a trabajar, para ello se hizo una búsqueda en la cual el campo semántico fue construido con

palabras como “arte”, “salud mental”, “transformación”, “arteterapia” y aplicando un filtro que correspondía revisar únicamente los trabajos realizados a partir del año 2016 a la actualidad, esta búsqueda se llevó a cabo en los repositorios universitarios como el *Repositorio Institucional Universidad de Antioquia*, el cual arrojó 185 resultados con las palabras clave “ arte + salud mental”, de esos 185 solo 1 estaba relacionado; con las palabras “arte+ depresión” se encontraron 125 trabajos de los cuales 2 están relacionados, seleccionándose 1 por su pertinencia. Las palabras “arte + transformación” arrojaron 498 resultados, de los cuales, se encontraron 5 pertinentes y finalmente se seleccionó 1. Por último, la búsqueda con la palabra “arteterapia” arrojó 13 resultados, de los cuales 3 resultaron pertinentes y solo se seleccionó 1.

En el *Repositorio Universidad Nacional de Colombia* se encontraron 12 resultados con las palabras arte+ salud mental, 23 resultados con las palabras arte+ transformación y la palabra arteterapia no arrojó ningún resultado, de este repositorio no se seleccionó ningún trabajo.

El *Repositorio Institucional USB (Universidad San Buenaventura)* arrojó en total 2551 resultados con todas las palabras claves, de este repositorio solo se seleccionó 1 trabajo.

El *Repositorio institucional UNIMINUTO* arrojó en total 274 resultados, seleccionándose 1 por su pertinencia.

También se realizó una búsqueda general en Google y revisando repositorios universitarios alternos a los anteriormente nombrados, seleccionándose 2 trabajos, uno a nivel nacional y otro a nivel internacional, además se buscó en repositorios multidisciplinarios como *Scielo*, plataformas digitales de difusión de investigación científica y académica como *Redalyc* y *Dialnet*, página web del *Centro de Estudios Colectiva Antipsiquiatría*, así pues, se encontraron y revisaron algunos resultados, de los cuales se selecciona 1.

A partir de los resultados se filtraron los trabajos más afines de acuerdo con el año (no mayor a 5 años a partir del año actual), la descripción de su resumen, objetivo general, metodología y conclusiones; estos resultados ya filtrados se organizaron demográficamente, nombrando primero los destacados a nivel regional (Antioquia), segundo a nivel nacional (Colombia) y cerrando con los encontrados a nivel internacional.

Nivel Regional

Los repositorios universitarios son acervos donde se puede encontrar información pertinente y trabajos asociados al campo u objeto de estudio, aquí se nombran algunos de ellos.

Trabajo de pregrado titulado (Absurdo) El arte como proceso transformador y de auto transformación, del autor Edward Alexander Adarve, publicado en el año 2017 por el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia de Medellín para optar al título de Licenciado en Educación Artes Plásticas.

Trabajo realizado con la metodología de Investigación Basada en Artes (IBA) y se orienta mediante la pregunta ¿Logra el arte transformaciones en los seres humanos?

El autor define que su monografía tiene como objetivo general explorar la posibilidad del arte como medio de transformación subjetiva, mediante el propio trabajo artístico y la revisión de análisis de otras experiencias.

Entre sus conclusiones destaca que la Investigación Basada en Artes proporciona espacios propicios para la pedagogía, como lo son: la formación de subjetividad, colectividad, creación, reflexión, sensibilidad, transformación, etc., posturas donde el arte conlleva a una labor de transmisión del conocimiento, a través de las relaciones interpersonales e intrapersonales,

generando nuevas hipótesis, así pues, esta monografía habla del arte como herramienta para generar espacios de reflexión para la transformación personal a partir de la colectividad y a su vez, el autor manifiesta su malestar mental y cómo el arte ha propiciado la construcción de nuevas narrativas y autobiografías, es por esta razón que encuentro su pertinencia con este trabajo de sistematización de experiencias.

Siguiendo con los trabajos a nivel regional se encuentra el trabajo de pregrado titulado El arte como transformación social: sistematización de experiencia en el proyecto Pedagogía Vivencial de la Corporación educativa Combos 2014 – 2015 de la autora Sandy Yirley Arboleda Zuleta el cual fue entregado para optar al título de Licenciada en educación: Artes Plásticas y posteriormente publicado en el año 2020 por el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia de Medellín para optar al título de Licenciado en Educación Artes Plásticas.

El objetivo general se basó en sistematizar la experiencia pedagógica y artística a través del proyecto de Pedagogía Vivencial ejecutado por la Corporación Educativa Combos y licitado por la Alcaldía de Medellín, mediante la implementación de encuentros vivenciales de actividades artísticas para la prevención de situaciones de vulneración de derechos y promoción de los mismos, con los niños, niñas y adolescentes del barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín, en los años 2014 y 2015.

La metodología de este trabajo tiene un enfoque cualitativo y entre sus hallazgos resaltan que los procesos que se llevan a cabo durante el proyecto Pedagogía Vivencial resultan muy interesantes para los niños, niñas y adolescentes en la medida en que se siguen los referentes que la Corporación Educativa Combos sigilosamente ha construido para acompañar de manera

divertida y reflexiva a los grupos en los que es importante no poner las opiniones personales, morales y/o que puedan tergiversar los propósitos fundamentales del proyecto.

Este trabajo es apropiado por ser una sistematización de experiencias bien estructurada, por lo cual funciona como una referencia para este proceso.

El siguiente trabajo por destacar es el trabajo de monografía de pregrado titulado *Las Artes Plásticas como potenciador de la Inteligencia Emocional en una adolescente diagnosticada con depresión* de la autora Alejandra Betancur Henao para optar al título de Licenciada en Artes Plásticas, publicado en el año 2021 por el Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

El propósito general de esta monografía es generar experiencias a partir de las artes plásticas que potencien la inteligencia emocional para una adolescente diagnosticada con depresión en la ciudad de Medellín.

Este trabajo se desarrolló mediante la metodología de investigación de estudio de caso y concluye que, al aplicar estrategias y técnicas desde el dibujo y la pintura enfocados a potenciar la inteligencia emocional en una adolescente con antecedente de depresión, muestra resultados positivos, mostrando una significativa mejoría en la estabilidad emocional y autocontrol de los sentimientos, se evidencia un cambio provechoso tanto físico como psicológico. Se sugiere más estudios en el tema que cuenten con una muestra más amplia y la aplicación de un test que pueda calificar la inteligencia emocional”.

Destaco la pertinencia de esta monografía ya que evidencia cómo el arte puede impactar en la vida psicosocial de los sujetos, en particular en aquellos que encuentran en las artes plásticas un refugio para su malestar mental.

Para concluir con los trabajos destacados a nivel regional se cita el trabajo de pregrado de los autores Diego Alonso García Úsuga y Natalia Isabel Pedroza Correa titulado REMEM-DANZA: Sistematización de la experiencia de cinco años de Sin Fronteras, Danza Folclórica Internacional en la ciudad de Medellín, publicado en el año 2022 por el Departamento de Artes Escénicas, Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

En su resumen, se encuentra que REMEM-DANZA es una investigación monográfica que condensa la sistematización de experiencias del proceso artístico de Sin Fronteras: una compañía de Danza Folclórica Internacional que opera desde hace cinco años en la ciudad de Medellín y su objetivo general es sistematizar la experiencia vivida en su proceso artístico en esta compañía aplicando una metodología con enfoque cualitativo.

Este trabajo concluye que, trascender del relato histórico de la experiencia requiere analizar, reflexionar, preguntar y preguntarse, involucrar y escuchar la voz de quienes han hecho parte, sus sentipensares y propuestas, que es en realidad el valor y el sentido de este ejercicio; pues volver a recordar lo vivido sin darle espacio a la introspección autocrítica, implica contar la historia con perspectiva parcializada, vacía y descontextualizada, sin promover la evolución y el aprendizaje de la práctica misma.

Este trabajo contiene información de interés en cuanto a su metodología de sistematización, y aunque es de otra disciplina de las artes (artes escénicas – danza) cumple con los requisitos para nombrarse aquí como referencia y antecedente.

Nivel Nacional

El primero a destacar es el trabajo de pregrado titulado “Estudio del lazo social en dos mujeres Psicóticas. “Efectos subjetivos de la realización de talleres psicoterapéuticos grupales a

través del arte en mujeres psicóticas” de la autora Valentina Marmolejo Gómez, publicado en el año 2019 por la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura de Santiago de Cali.

Su objetivo general se estableció con el fin de estudiar los efectos subjetivos que pueda traer las intervenciones psicoterapéuticas grupales a través del arte en la relación del sujeto con el Otro social, a partir del estudio de caso de dos pacientes mujeres psicóticas hospitalizadas en una Unidad de Salud Mental de la ciudad de Cali”.

Su metodología es de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, bajo la modalidad de estudio de caso y entre sus hallazgos se encuentra que, el arte puede ser una descarga de emociones y pulsiones, y al mismo tiempo una invención por medio de la cual, el sujeto encuentra su liberación, donde por medio de las intervenciones psicoterapéuticas grupales a través del arte, se puede lograr no solo un saber hacer con la pulsión, sino un saber hacer con el Otro y con la enfermedad”.

Este trabajo aborda casos específicos de pacientes con enfermedad mental, específicamente con trastornos psicoafectivos y psicóticos y que en su tratamiento han realizado actividades grupales con el arte como medio para vincularse con su realidad desde una perspectiva más positiva.

El segundo trabajo que encuentro pertinente se titula *Corporum: Los cuerpos marginados* de la autora Juranny Tatiana Fajardo, presentado en pregrado para optar al título de Licenciada en Educación Artística, publicado en el año 2020 por la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá.

Aquí la autora presenta su trabajo como una investigación creación que se centra en la visión del cuerpo desde pacientes mentales. Es una performance dónde toda gira en torno a los

cuerpos y movimientos de estas mujeres pacientes, mujeres que a lo largo de los años han sido marginadas por la sociedad.

Su propósito general es crear un performance a partir de las experiencias observadas a través de los dibujos y movimientos corporales danzarios realizados a partir de las percepciones más próximas sobre la figura humana, en mujeres con trastornos mentales.

La metodología aplicada es una Investigación Creación y concluye planteando que, la educación artística permitió que un grupo de mujeres de un centro psiquiátrico expresaran por medio de la danza y las artes plásticas emociones y sentimientos que no podían expresar fácilmente con palabras, además de que nos permitieron ver una realidad distinta con respecto a la figura humana, figura que pudo ser puesta en escena. Con esta investigación se pudo evidenciar que el arte se encuentra en todas partes, sin importar las condiciones”.

Llama la atención el vínculo que genera la autora entre arte y salud mental, cómo provee el dibujo como herramienta para que las pacientes del hospital mental de Sibaté expresen sus emociones y tengan puntos de encuentro a través del arte y el cuerpo.

También se encuentra muy acertado que el Art Brut tenga un lugar en este trabajo, puesto que es el acercamiento más apropiado a creaciones artísticas a partir de malestares psíquicos.

El tercero a destacar es el trabajo de la autora Clara Natalia Coral Ramírez titulado Uso de modalidades artísticas en terapia ocupacional en los contextos de atención en salud mental, presentado en pregrado para optar al título de Terapeuta Ocupacional, publicado en el año 2022 por la Escuela de Terapia Ocupacional de la Escuela Colombiana de Rehabilitación de Bogotá

El propósito principal de este trabajo es identificar características de las prácticas artísticas utilizadas en Terapia Ocupacional en contextos de atención en salud mental. Se sabe que Terapia Ocupacional ha empleado modalidades artísticas, como medio terapéutico, en

contextos de atención en salud mental, desde sus inicios. Este trabajo se pregunta por: ¿Cuáles son las características de las modalidades artísticas empleadas desde Terapia Ocupacional en los contextos de atención en salud mental?”.

La autora analiza el impacto de las terapias en las que se incluye el arte como medio, aportando al conocimiento que los estudios que relacionan el arte con la salud mental, específicamente los trastornos psicoafectivos, por lo cual, este trabajo de grado resulta pertinente.

Por último, a nivel nacional se destaca el trabajo titulado *Las artes plásticas como medio para superar los efectos del Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), diagnosticado en un adulto*, de la autora Estefania Betancurt Maya, proyecto de grado presentado para obtener el título de Especialista en Artes en los procesos de aprendizaje, publicado en el año 2022 por la Fundación Universitaria Los Libertadores, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Florencia, Caquetá.

Este trabajo de grado es una investigación cualitativa que utiliza la técnica de observación en un estudio de caso de una adulta diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada (TAG), y tiene por objetivo desarrollar experiencias en la aplicación de técnicas de artes plásticas como herramientas a través de las cuales se logre disminuir los efectos que causa la ansiedad.

Este trabajo concluye que la aplicación de las artes plásticas como herramienta para mitigar los síntomas de dicho trastorno si es efectiva, ya que el sujeto de estudio manifestó su mejoría, es por esto que, este trabajo resulta adecuado.

Nivel Internacional

Trabajo de pregrado del autor Juan Manuel Cerezo Cortés titulado “El arte” de los enfermos mentales: La colección Hanz Prinzhorn, apuntes expresivos, expresivos, estéticos y terapéuticos publicado en el año 2019 por el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, España.

Este trabajo está enfocado en señalar la importancia de tener en cuenta las manifestaciones artísticas de los enfermos mentales en los estudios sobre artes mediante el análisis, el estudio y la repercusión que tuvieron las producciones artísticas realizadas por enfermos mentales recopiladas por el Psiquiatra e Historiador de Arte, Hans Prinzhorn, quien sentó las bases sobre la arteterapia.

Una de sus conclusiones resalta que hoy en día, Alemania es un país innovador dentro del campo de las terapias artísticas, empleando un gran esfuerzo, tanto personal como económico, en la inclusión de los enfermos mentales”.

Por lo anterior, este trabajo se encuentra apropiado para el estado de la cuestión puesto que evidencia un análisis de los productos artísticos realizados por enfermos mentales que se incluyen en la colección Hans Prinzhorn y además de esto analiza la producción artística desde una crítica estética y no meramente formal.

También incluye un análisis sobre arteterapia y cómo converge la enfermedad mental con los tratamientos o terapias que emplean lenguajes de las artes plásticas.

Cabe destacar el siguiente artículo, de la autora Betina Mariel Bovino, titulado El arte como un espacio posible de intervención profesional del Trabajo Social en el campo de la Salud Mental publicado en el año 2021 por Millcayac - Revista Digital de Ciencias Sociales, vol. VIII, núm. 14, 2021, pp. 219-232, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina

Su resumen se presenta así: Cuando nos referimos al “campo” del arte o de la salud mental, nos referimos a la noción conceptual de campo como el espacio de encuentro entre los dos núcleos de conocimiento, un lugar donde las cosas se funden y se mezclan y, en general, donde ocurre el cambio. El trabajo artístico en el campo de salud mental no resulta algo novedoso. En este artículo buscamos explorar el encuentro entre el arte y las estrategias de intervención del Trabajo Social en el universo específico de la salud mental, área de la salud donde ese tipo de abordajes se torna cada vez más común. Optamos por realizar un análisis que conjuga la experiencia del trabajo empírico con el análisis teórico conceptual. Este trabajo surge a partir de la investigación de campo realizada por la autora durante el proceso de elaboración de su Tesis Doctoral en Trabajo Social.

La autora en este artículo describe problemáticas relacionadas con la salud mental en distintos lugares del mundo, pero abordándolas dentro de contextos afines con el Trabajo Social y como este aplica el arte como lenguaje de expresión y transmisión de mensajes de personas con un padecimiento o sufrimiento a nivel psíquico.

Para concluir con los antecedentes a destacar se incluye el artículo de Julio Verztman, titulado *De corpos e de santos: saúde mental, clínica e arte em uma videoinstalação* publicado en el año 2017 por la Revista Latinoamericana de Psicopatología Fundamental de la Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatología Fundamental.

En su resumen se encuentra que, este trabajo pretende describir y analizar ciertos aspectos que envuelven una obra de videoinstalación realizada por dos artistas en colaboración con usuarios de salud mental en Río de Janeiro. El autor trae al análisis algunos asuntos privilegiados, en correlación con la clínica: la fragmentación y la reintegración en la psique, el

uso de imágenes y su retorno para los usuarios participantes, el papel del público para la amplificación de la función de testimonio, el problema de la autoría en ese contexto.

El objetivo de este artículo es describir, discutir y proponer un breve análisis sobre este encuentro particular entre el arte y la experiencia del sufrimiento psíquico y de su cuidado.

Este artículo describe la vivencia del autor en la participación en la realización de una obra de videoinstalación de dos artistas que se interesaron por trabajar con pacientes mentales para nutrir la colección Hans Prinzhorn, por esta razón y por el análisis que hace partiendo de estos dos campos que se unen (arte y salud mental) resulta oportuno incluirlo y destacarlo (Traducción no oficial hecha por la autora).

Se amplió la búsqueda de trabajos de grado y artículos en repositorios como *Elsevier*, el cual alberga artículos concernientes con ciencia y salud, sin embargo, no se encontró ningún resultado; en el repositorio *PubMed* se encontró solamente un artículo relacionado, no obstante, este no trataba asuntos específicos sobre salud mental sino sobre programas de salud comunitaria, por lo cual no se incluyó aquí.

La pesquisa hecha en los diferentes repositorios no arrojó muchos resultados actuales, indicando que es una cuestión o problemática que ha suscitado pocas investigaciones tanto en el campo del arte como en el de la salud mental, es por esta razón que el estado de la cuestión de este trabajo de sistematización no pudo continuar ampliándose.

3.3 Marco Conceptual

Las artes plásticas son un conjunto de disciplinas que utilizan materiales susceptibles de ser modificados de acuerdo a los propósitos de quien los manipula, como la pintura, la escultura, las artes gráficas como el dibujo, el grabado, la litografía, entre otros, sin embargo, la

modernidad y contemporaneidad han traído consigo una confluencia entre los distintos lenguajes de las artes.

Para situarse mejor en estos conceptos se puede pensar por ejemplo en el arte sonoro, que parte de las artes audiovisuales (sonido) pero se mezcla con elementos de las artes plásticas (instalación) dando como equivalente una instalación sonora.

El artista conceptual alemán Joseph Bueys en una entrevista para Peter Holffreter, Susanne Ebert, Manfred König y Eberhard Schweigert. Düsseldorf en 1973, publicada en la página web de Fundación Proa, dio a conocer su definición personal del arte así:

Mi concepto de arte en realidad es tal que, por así decirlo, abarca todo el ámbito político. Su objetivo es que el ser humano determine las cosas del mundo, se determine a sí mismo. Evidentemente, esta idea incluye también la ciencia, se trata de algo absolutamente interdisciplinar. Se trata de que arte y ciencia, en su conjunto, se practiquen en primer lugar en el proceso de formación, en todo el ámbito educativo. (párr.2)

Estas palabras de Bueys se articulan con la idea de que el arte constituye no sólo una actitud estética sino también una actitud pedagógica, es decir, el sujeto que hace la obra (artista), el sujeto que consume la obra (espectador) y la obra en sí misma se transforman y entran un ciclo de constante devenir.

La actitud estética comprendida desde la subjetividad también transforma la obra (objeto), es decir, su percepción sensible en consonancia con su contemplación, su libertad subjetiva, su interpretación y respuesta emocional le dan un valor diferente cada vez que se contemple, no siempre el mismo sujeto aporta lo mismo a la obra, todo fluye, todo cambia.

Por otro lado, la actitud pedagógica en cuanto al arte amplía la visión del mundo sensible, aportando al desarrollo del pensamiento crítico, de transformación de ideas, de creación de nuevas narrativas a partir de la exploración de subjetividades.

Con el ánimo de esclarecer el planteamiento sobre las relaciones del Arte con la Salud Mental en procesos pedagógicos, en el libro Orientaciones en Salud Mental para el Sistema de Educación Superior, párrafo 1, p.15 se encuentra que:

De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley 1616, la salud mental en Colombia se ha definido como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. (Congreso de la República, 2013, p. 1).

En este sentido, pensar sobre ello desde un contexto educativo, específicamente en instituciones universitarias o de educación superior conduce a reflexionar sobre el manejo que se le da a la salud mental enfocada en beneficiar a las personas que se desenvuelven en dicho contexto.

Si bien en las instituciones universitarias hay diferentes actores que hacen parte de ella, la atención aquí se centra en los estudiantes, quienes son los protagonistas de la experiencia vivida la cual se está sistematizando, así pues, algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta que pueden afectar la salud mental de los estudiantes en una institución universitaria son:

Las presiones que ejercen los compromisos académicos como obtener una calificación baja o perder un examen parcial o final, problemas socioeconómicos como la falta de recursos y dificultades para la consecución de materiales de estudio, situaciones de conflicto como

violencia intrafamiliar o conflicto armado, manejo de las expectativas de sus familiares, entre otros.

Todos estos factores pueden desencadenar un mal manejo de sensaciones de frustración, ansiedad, estrés, depresión u otros trastornos del estado de ánimo, consumo de sustancias, ideación suicida, y otras problemáticas que las instituciones de educación superior deben afrontar.

En el sitio web de Radio Nacional de Colombia, en su artículo titulado “Salud mental en las instituciones educativas: desafío global a abordar en las universidades”, en su segundo párrafo cita:

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, los trastornos más comunes en la adolescencia incluyen la ansiedad, la fobia social y la depresión. La ideación suicida afecta al 6,6% de esta población, mientras que, en la adultez, el 6,7 % ha experimentado trastornos afectivos, siendo la comunidad universitaria una de las más afectadas (Jimenez, 2023).

Es necesario que las instituciones de educación superior en Colombia promuevan estrategias de promoción de la salud mental y prevención de problemáticas como el suicidio, incluso, presentándose este acto dentro de las mismas instalaciones de las instituciones, lo cual habla claramente del manejo que se les da a estos asuntos.

Por ello, en el mes de junio de este mismo año 2023 se publica el libro Orientaciones en Salud Mental y Discapacidad Psicosocial para el sistema de Educación Superior en Colombia, el cual propone implementar estrategias y rutas para fomentar ambientes académicos más saludables.

Situando esto en un contexto local y conocido, en el micrositio Bienestar UdeA del portal universitario de la Universidad de Antioquia se encuentra la siguiente definición:

La salud mental es la capacidad de las personas para disfrutar la vida, asumir responsabilidades y proyectos, relacionarse entre sí y con el entorno, enfrentar temores y tensiones de manera favorable en coherencia con su proyecto académico y proyecto de vida.

Desde el servicio *Ánimo* promovemos el desarrollo de capacidades orientadas al cuidado de la salud mental con el fin de favorecer el bienestar emocional y el desarrollo del proyecto académico y profesional. (Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad).

Por consiguiente, uno de los conceptos claves que sustentó el proyecto de PD ya que estaba estrechamente relacionado con la intención principal de la investigadora fue el concepto de *Psicosomático*, este hace referencia a padecimientos o malestares psicológicos y emocionales que se manifiestan a través del cuerpo, es decir, lo mental a través de lo físico.

Las enfermedades psicosomáticas son entendidas como trastornos médicos y algunos ejemplos de estas son: migraña, colon irritable, asma, dolor crónico, dermatitis atópica, entre otros, así pues, las emociones tienen una incidencia directa sobre el cuerpo, ya que “una emoción es un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos: una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica, y una respuesta conductual o expresiva”. (Hockenbury y Hockenbury, 2007)

Es por esto que, los lenguajes del arte están siendo empleados en el mundo de las ciencias, especialmente las neurociencias y las ciencias que estudian la conducta y los procesos mentales humanos, además de todas aquellas instituciones educativas y corporaciones que se interesan por una educación a partir del refuerzo de las experiencias positivas que generen un impacto significativo en la salud mental de los sujetos.

Ahora bien, en la actualidad resulta difícil hablar de artes plásticas y enfermedad mental al mismo tiempo sin que el término *Arteterapia* sea protagonista, este método terapéutico propuesto desde el campo médico-psiquiátrico se encuentra hoy en día como una propuesta muy atractiva para la comunidad médica dedicada al estudio y cuidado de la salud mental, implementándola en el tratamiento de trastornos de orden psicológico tales como los asociados a la depresión, ansiedad, insomnio, trastornos de la personalidad y del estado de ánimo.

La Asociación Profesional Española de Arteterapeutas, en su sitio web la define como:

Una profesión basada en las aplicaciones psicoterapéuticas del proceso artístico y en la importancia de la relación entre persona usuaria y arteterapeuta.

Utiliza esencialmente los medios propios de las artes visuales para promover cambios significativos y duraderos en las personas, potenciando su desarrollo y evolución como seres individuales y sociales. (párr. 1-2)

Según estudios, el origen de la arteterapia data de la época de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados presentaron diferentes trastornos, síntomas y traumas a nivel psíquico producto de los eventos ocurridos en este suceso y gracias a las vanguardias artísticas y el auge del psicoanálisis se empezaron a implementar intervenciones artísticas en estos sujetos para explorar su inconsciente y que lograran manifestarse para posteriormente poder ser tratados y ayudarles a lograr cierto bienestar emocional y mental.

3.4 Diseño Metodológico

El proyecto de Práctica Docente II se desarrolló desde el enfoque de la Investigación Basada en Artes (en adelante IBA), la cual ofrece una mirada contemporánea a las nuevas

estéticas y las dinámicas sociales en las que el arte es un medio de creación, construcción, deconstrucción y diálogo.

Una investigación en arte promueve una búsqueda conceptual y una experimentación técnica y matérica para el desarrollo de una propuesta artística.

Rosanna Piccini en su marco teórico para T.E de Investigación Basada en las Artes afirma que esta:

Propone, fundamentalmente desde el entorno de las ciencias sociales, la psicología y las ciencias de la educación, la posibilidad de utilizar métodos y/o procesos creativos y artísticos para acercarse al conocimiento, donde el investigador no es meramente un observador sino también un hacedor y donde sus propias vivencias, creatividad y mirada personal, pudieran aportar nuevos insights y asistir a la creación de conocimientos, así como crear espacios nuevos de investigación. (p.3)

Para el desarrollo de este proyecto se tomaron referencias en Piccini desde la IBA ya que esta metodología permite tomar las experiencias personales de los participantes del Laboratorio como datos que contienen aportes a la investigación y respuesta a la pregunta problematizadora planteada por la investigadora.

Como propuesta metodológica se planteó realizar una serie de talleres dirigidos únicamente a estudiantes de la Universidad en los que se ponen las artes plásticas como un mediador teniendo la premisa de manifestar aspectos de su salud mental que necesiten o quisiesen expresar, estos talleres hacen parte de lo que se nombró como *Laboratorio Artístico: Otras Subjetividades* y se desarrollaron a partir de cinco momentos estipulados así:

Primer momento: Saludo y presentación de la tallerista (la investigadora), seguida del acompañante psicosocial y posteriormente de los participantes del taller.

Segundo momento: Explicación de la actividad y recolección de materiales en los casos en que los talleres proponían trabajar a partir de elementos encontrados en algunos lugares del campus.

Tercer momento: Ejecución de la actividad principal, es decir, la construcción de la pieza que iba a ser el medio por el cual los estudiantes se expresarían (pinturas, dibujos, experimentación sonora, escritos, entre otros).

Cuarto momento: En este, se daba espacio para que los participantes compartieran su experiencia en la configuración de su propuesta en la que utilizaban algunos lenguajes de las artes como medio para expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones fuesen pasadas, presentes o futuras.

Quinto momento: Aquí se realizaba el cierre de los talleres, el acompañante psicosocial compartía información a los participantes sobre los diferentes PES que ofrece el Departamento de PyP y posteriormente compartía la Ruta de Prevención del Suicidio que se promociona tanto para estudiantes como para empleados de la Universidad.

Los talleres del Laboratorio se realizaron principalmente como una propuesta de la investigadora en el Departamento de PyP, el cual validó el proyecto para realizarse dentro de las instalaciones de la Universidad de Antioquia con diferentes articulaciones entre Bienestar Central y Bienestar Estudiantil de cada facultad, dependencia o unidad académica como la Facultad de Comunicaciones y Filología, el Instituto de Filosofía, la Facultad de Artes y el Escuchadero UdeA de la Alcaldía de Medellín.

Adicional a esto, se programaron otras actividades a realizar para acompañar los proyectos de PyP que tuviesen concordancia con los aspectos a investigar en el proyecto de PD.

Por último, se diseñó una propuesta para la realización de una muestra a modo de exposición colectiva en los bajos del bloque 16 donde se exhibirían las piezas realizadas por los participantes del Laboratorio, sin embargo, esto no pudo realizarse por motivos de sincronización de tiempos y consecución de recursos.

Segunda Parte

4 Metodología

El enfoque fundamental de este trabajo está orientado hacia la comprensión de la experiencia humana y la importancia de la subjetividad, la naturaleza del mismo busca en todo momento tener presentes las cualidades del ser en torno a su pensar y sentir, por ello, la metodología de este trabajo es de carácter cualitativo ya que contrasta mejor estos intereses.

Se busca comprender cómo los sujetos interpretan y dan sentido a sus propias experiencias, por lo que la Hermenéutica con un enfoque fenomenológico responde asertivamente con los propósitos al estudiar asuntos relacionados con las ciencias del espíritu, concernientes con la comprensión de las creaciones humanas, en este caso concreto, el arte.

Esta metodología se desarrolla a partir de la experiencia vivida en la práctica pedagógica con estudiantes de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín en los años 2022 y 2023, pertenecientes a distintas facultades e institutos quienes fueron partícipes de los diferentes talleres y actividades propuestos para el desarrollo de dicho proceso.

La construcción de este trabajo de grado basado en sistematización de experiencias busca recopilar, ordenar y clasificar datos que han surgido a partir de determinadas vivencias, por esto se toman bases en el educador e investigador colombiano Marco Raúl Mejía, quien en su libro *Sistematización, una forma de investigar las prácticas y de producción de saberes y conocimiento* plantea la sistematización como obtención de conocimiento a partir de la práctica (Mejía. R, 2012. p.20).

Se analiza el contraste entre la teoría (proyecto de Práctica Docente) y la práctica en sí misma (vivencia, experiencia) como forma de generar nuevos conocimientos a partir de los datos recopilados y la interpretación del fenómeno (procedimiento hermenéutico-fenomenológico).

La experiencia vivida en esta práctica no solamente parte desde la subjetividad de la investigadora, sino que se tienen en cuenta todos los sujetos partícipes en ella, puesto que, para ampliar el conocimiento sobre las relaciones entre artes plásticas y salud mental a partir de procesos pedagógicos, el cual es el objetivo de este trabajo, es necesario conocer de primera mano las narrativas y relatos que la nutren.

Parafraseando a Oscar Jara en su libro *Sistematización de experiencias, práctica y teoría para otros mundos posibles* (2018), las experiencias son procesos sociohistóricos dinámicos y complejos, personales y colectivos. No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales. Las experiencias están en permanente movimiento y abarcan un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad histórico-social. Este autor describe “cinco tiempos” a seguir que trazan una estrategia metodológica para sistematizar de manera ordenada y clara, estos son:

1. Puntos de partida: Aquí se realiza una contextualización de la experiencia y un balance de los insumos con los que se cuenta, es decir, fotografías, imágenes, relatos, entrevistas, diarios de campo, planeaciones, escritos, entre otros.

2. Formulación de plan de sistematización: Este se realiza a partir de unas preguntas iniciales que se responden a lo largo del trabajo y que marcan el eje central, estas son: ¿Para qué queremos sistematizar? ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar? (Delimitar el objeto a sistematizar) y ¿Qué aspectos centrales de esa(s) experiencia(s) nos interesa sistematizar?

3. Recuperación del proceso vivido: Aquí se realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido en la práctica de manera descriptiva y narrativa, no interpretativa, esto se hará mediante una narración cronológica de la experiencia y una síntesis de ésta en una línea de tiempo.

4. La reflexión de fondo: Este punto contiene el análisis interpretativo de la experiencia y los insumos que la constituyen, este es un punto clave para lograr los objetivos de este trabajo puesto que aquí se genera un aporte a los conocimientos y a la información que se tiene sobre el objeto de estudio.

5. Los puntos de llegada: Aquí el autor plantea formular conclusiones, sin embargo, para la investigadora resulta más adecuado plasmar hallazgos, aprendizajes y recomendaciones que sean de utilidad en futuros procesos similares al vivido y sistematizado. (p.135)

La información que sustenta el objetivo de esta sistematización y responde a la pregunta problema se valida y complementa a través de la entrevista fenomenológica individual; esta se hace con algunos de los participantes del proceso de PD.

El tratamiento de datos personales se realizó a través de consentimientos informados y para efectos expositivos se ha desenfocado el rostro de algunos participantes; de igual manera se omiten los nombres de los participantes, en su lugar serán codificados y serán citados como EP (Estudiante Participante) y se les asignará un número.

4.1 Momentos de la Sistematización

4.1.1 Punto de Partida: Donde se Construye la Experiencia

La experiencia y recolección de datos de esta se llevó a cabo en dos fases, la primera fase se dio a través de la observación participante en el primer semestre de la práctica y el instrumento

a utilizar fueron los diarios de campo en los que se registraba lo observado y aprendido en cada visita al centro de práctica.

En la segunda fase se realiza un balance de los insumos (datos) con los que se cuenta, como las fotografías con los participantes de los talleres y palabras que expresaron en los momentos donde se compartía la experiencia del taller, las cuales quedaron inscritas en los diarios de campo, se incluyen además algunas de las obras realizadas por ellos.

En el primer semestre de Práctica Docente se observó que, si bien el Sistema de Bienestar Universitario está adscrito a la Universidad de Antioquia, la cual es una universidad del estado, cuenta con recursos humanos muy limitados, al igual que los recursos materiales y/o equipos de trabajo.

El departamento de PyP es conformado por un equipo de varios psicólogos y psicólogas que proponen entre sí diferentes temas que suelen ser recurrentes en los estudiantes de la universidad, estos temas se basan en la información obtenida a partir de las consultas de Psicoorientación que ofrece el departamento.

Al ser la primera vez que las artes se vinculan al trabajo del departamento de PyP no se cuenta con conocimientos sobre qué es el arte y cuál podría ser su función dentro de una institución, en este caso un centro de práctica de carácter no formal, no se tienen conocimientos sobre su alcance, aplicabilidad y dinámicas propias de las artes, en este caso las artes plásticas.

De este mismo modo, al no contar con una experiencia previa, los tiempos de la práctica se vieron afectados, ya que la consecución de recursos materiales para llevar a cabo los talleres tomó más tiempo del planeado.

Adicional a esto, la agente cooperante no poseía información suficiente sobre los compromisos como centro de práctica y de los estudiantes en práctica, desconoce los procesos

que los mismos deben llevar para responder adecuadamente a los compromisos académicos como los formatos y los documentos legales requeridos.

Los talleres realizados dentro del Laboratorio Artístico Otras Subjetividades se llevaron a cabo aun cuando la participación fue baja en la mayoría de las sesiones, esto por diferentes cuestiones administrativas que, si bien instauran un orden en la realización de las actividades dentro del campus universitario, también pueden llegar a entorpecer los procesos que se proponen para la comunidad académica.

Los estudiantes participantes del Laboratorio fueron muy receptivos, atentos, participativos y creativos, se generó un espacio de exploración, experimentación y creación plástica individual y colectiva en la que primó el autoanálisis y autoconocimiento para lograr reflexiones a nivel personal de índole emocional y mental.

La muestra planeada para exhibir los trabajos hechos en los talleres no fue realizada por problemas de tiempo y logística, sin embargo, se adaptó a la socialización de Práctica Docente de Artes Visuales que se realizó en la Sala Rafael Sáenz y a la socialización propuesta para el Departamento de PyP.

La Universidad de Antioquia es una institución de educación superior fundada en 1813, siendo esta una de las más antiguas y prestigiosas en Colombia, su sede central está ubicada en el barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia y cuenta con 26 unidades académicas, entre estas 14 facultades y 4 institutos.

Como toda institución educativa de nivel superior cuenta con una dirección de Bienestar Universitario, en este caso, el Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia, el cual busca acompañar a los estudiantes, docentes y empleados en su proceso laboral o académico, con el fin de generar calidad de vida, formación integral y sentido de comunidad, a

través de diferentes programas y servicios que se planean desde los departamentos de Desarrollo Humano, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad y Deportes, con la participación activa de las Unidades Académicas a través de las Coordinaciones de Bienestar ubicadas en las sedes de Medellín y las regiones. (párr.1)

El servicio Ánimo Salud Mental del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad es el encargado de proponer y promover estrategias de cuidado de la salud mental, gestionar y administrar citas de psicoorientación, consultas de psiquiatría, entre otros.

Partiendo de los objetivos de estos entes se propuso implementar un espacio de experimentación y creación artística con estudiantes interesados en compartir otros espacios y tiempos de colectividad dentro de la Universidad, para ello, en el segundo semestre de PD que corresponde al primer semestre del año 2023 se llevó a cabo el Laboratorio Artístico: Otras Subjetividades y a su vez se realizaron diferentes actividades en torno a la promoción de la salud mental mediante reflexiones para movilizar el autoconocimiento y las prácticas de autocuidado, además de promocionar la Ruta de Prevención del Suicidio del Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia. (ver anexo A)

En estas actividades se contaba con el consentimiento informado firmado en papel de los participantes (ver anexo B), además de una asistencia digital mediante un código QR autorizado por el Departamento de PyP para llevar un registro en base de datos de las personas que participaron, por tanto, se cuenta con registros fotográficos de los participantes, registros sonoros y fotografías de los productos artísticos realizados por ellos.

En los diarios de campo se encuentra información valiosa para la reconstrucción de la experiencia, sin embargo, se logra identificar que para llevar a cabo la sistematización y obtener más información es necesario realizar entrevistas con algunos de los participantes del proceso.

4.1.2 Plan de Sistematización: Objetivos y Preguntas Viajeras

El objetivo general que orienta esta sistematización es profundizar en el conocimiento sobre las relaciones entre artes plásticas y salud mental enfocadas en la transformación de los sujetos a través de la sistematización de experiencias vividas en la práctica pedagógica con estudiantes de la Universidad de Antioquia en los años 2022-2023, a su vez este objetivo general se logra mediante el alcance de los objetivos específicos los cuales nos llevarán a reflexionar sobre la práctica personal y de algunos artistas plásticos cuya obra ha sido transversalizada por alguna condición psíquica (mental) y su injerencia en los procesos creativos; también a indagar en los estudiantes participantes de la práctica pedagógica sobre los aspectos significativos que vivieron a través de ella y el impacto que generó en su salud mental y calidad de vida académica; esto con el propósito de aportar al fortalecimiento de futuros proyectos académicos, pedagógicos y artísticos mediante la muestra de los factores que influyeron en el proceso de práctica docente en el Sistema de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia en los años 2022-2023.

Los aspectos centrales a tener en cuenta de esa experiencia emergen a partir de un punto clave donde salen a flote las evidencias del proceso y donde surgen algunos interrogantes como ¿El arte puede sanar? ¿El arte puede ayudar a estudiantes universitarios a sobrellevar los avatares que se presentan en su vida académica?, adicional a esto, se visibilizó el alcance de los objetivos de la práctica y se pudo vislumbrar el poder transformador del arte en los sujetos.

Además de evidenciar logros y hacerse preguntas, se identificaron algunos problemas alrededor de esta experiencia tales como:

1. El centro de práctica no contaba con una experiencia previa que involucrara procesos artísticos con estudiantes de artes en práctica, es decir, era la primera vez que acogía estudiantes de la Facultad de Artes y emprendía procesos de promoción de la salud a través del arte (artes plásticas y música).

2. Los modos internos de operar del centro de práctica hicieron que el proceso presentara muchas adversidades que tuvieron que ser resueltas en el camino.

3. Algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia no participan de las actividades extras que dispone la Universidad con el fin de generar espacios de esparcimiento y autoconocimiento que susciten otras narrativas en la vida académica y personal de los estudiantes.

Sin embargo, aunque en el ejercicio de práctica pedagógica se presentaron problemas de toda índole, es pertinente enfocar la sistematización de la experiencia vivida en los aspectos centrales y significativos nombrados anteriormente ya que estos son los que guiarán los objetivos y permitirán visibilizar los hallazgos encontrados.

4.1.3 Recuperación de lo Vivido: Viaje al Pasado

La Práctica Docente se divide en 2 etapas, la primera se define como un proceso de observación y diagnóstico, en esta etapa la práctica se dio así:

Las primeras dos semanas de visitas al centro de práctica se concretaron para conocer la planta física, es decir, las oficinas y las aulas donde se desarrollan la mayoría de actividades de

Bienestar Universitario y así mismo se conoció al personal que trabaja allí, en especial los que hacían parte del Departamento de PyP y del servicio Ánimo.

Se estableció que para conocer el funcionamiento de lo que ofrece Bienestar a la comunidad universitaria era necesario estar presente en varias sesiones de carácter pedagógico, por ello algunas horas se dispusieron para estar en algunas de las actividades del servicio Ánimo que se realizan periódicamente como, “Conversas Saludables”, el cual es un espacio de asistencia abierta y en modalidad virtual donde profesionales de la salud mental hablan sobre determinados temas, uno de ellos fue llamado *Depresión: Mitos y Realidades*, aquí estos profesionales preguntaban a los asistentes qué creían que era la depresión, cómo debe abordarse, y si conocían mitos alrededor de esta enfermedad para posteriormente desmitificarlos y dar información veraz sobre este asunto y sus problemáticas.

Otras de las actividades que se llevan a cabo son llamadas “Primeros Auxilios Emocionales” aquí se enseñan estrategias para brindar la primera ayuda a personas que están teniendo una crisis emocional y prevenir que esta pueda desencadenar en sucesos como el suicidio o su intención.

También se participó en “Bienestarea”, esta se realiza a modo de feria, donde los diferentes PES de Bienestar dan a conocerse ante la comunidad universitaria mediante charlas, ejercicios lúdico-recreativos y pedagógicos, presentaciones y actividades abiertas y grupales.

Partiendo de la observación participante en estos encuentros colectivos en pro de fortalecer aspectos relacionados con la salud mental de los estudiantes de la Universidad y conocer las dinámicas del lugar, su funcionamiento en cuanto a lo administrativo y los alcances y posibilidades, se realizó el anteproyecto, cuyo propósito fue explorar lo psicosomático, es decir,

lo que manifiesta la mente a través del cuerpo, el cual correspondería a articular el arte con las propuestas que se realizan en el centro de práctica.

La segunda etapa es donde se da lugar a la experiencia como docente, en este caso tallerista, se construyen las propuestas de taller de manera ordenada, dividida en momentos, dejando claro los requerimientos de materiales, insumos, fecha, hora, lugar y acompañante psicosocial.

Para ello fue necesario programar reuniones con varios coordinadores de Bienestar de la Universidad de las diferentes facultades e institutos.

Se concretó entonces como primera intervención directa la actividad llamada “Cartografías Corporales”, esta fue realizada en articulación con la Coordinación de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y fue de participación abierta para promover la Ruta de Prevención del Suicidio.

Como se ha nombrado anteriormente, dentro del proyecto presentado se planteó hacer el Laboratorio Artístico: Otras Subjetividades, este contiene 5 diseños de taller con un formato no secuencial, es decir, el mismo taller podía realizarse en repetidas ocasiones, 4 de estos se realizaron con éxito y 1 no pudo llevarse a cabo.

Como primera experimentación del Laboratorio, se llevó a cabo el taller llamado “Narrativas”, este consistía en realizar una pequeña salida a algún lugar del campus universitario para conversar, conocernos e ir recogiendo materiales naturales (flores, hojas, piedras, ramas, semillas) los cuales servirían para la configuración del autorretrato con estos objetos encontrados y con material artístico como pinturas, lanas, plastilina, tizas, papel, telas, entre otros.

El segundo taller llamado “Imaginario” se dio el mismo día, este consistía en presentar y formular ejercicios de escritura automática con el fin de explorar el inconsciente y provocar que

diferentes ambientes en los que cada estudiante se desenvuelve y habita, como su casa, su barrio, su lugar de trabajo, entre otros.

Figura 3

Taller SonorosSomos, 31 de marzo de 2023

Este mismo taller se ejecutó nuevamente pero esta vez en articulación con la Facultad de Comunicaciones y Filología, el Instituto de Filosofía y la Escuela de Bibliotecología y tuvo lugar en el bloque 11 con la participación de 4 estudiantes.

El taller llamado Narrativas se repitió en el mes de abril, pero esta vez en articulación con la estrategia Acompañantes del Departamento de PyP, este taller contó con la participación de 5 estudiantes.

Figura 4

Taller Narrativas, Abril, 2023

Figura 5

Pintura realizada por una estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Así mismo el taller Imaginarios se repitió, esta vez con la participación de 2 estudiantes, un estudiante del Instituto de Filosofía y una estudiante de Psicología de la Universidad EAFIT.

Nuevamente se ejecuta el taller Narrativas, esta vez en articulación con la Facultad de Comunicaciones y Filología, el Instituto de Filosofía y la Escuela de Bibliotecología, y en esta ocasión hubo más participantes.

Figura 6*Participantes del taller Narrativas*

Después se realizó una actividad de participación abierta en el Escuchadero UdeA llamada “Introspectos”, esta consistía en construir un autorretrato fotográfico a partir de varias preguntas que invitaban a los participantes a pensar sobre el autoconocimiento.

Hubo participación de estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad y se realizó en articulación con Sebastián Mejía, estudiante de Licenciatura en Educación Artes Plásticas quien también estaba realizando su Práctica Docente en Bienestar Universitario.

El taller que cerró el Laboratorio se titula “Si Sentido el Sin Sentido” y consistió en realizar preguntas a los participantes para que a partir de sus respuestas expresaran lo que sentían a través de una construcción y creación pictórica colectiva.

Por último, se realizaron dos socializaciones, la primera fue con los 3 estudiantes en práctica de la Facultad de Artes, se dio con el equipo de PyP y se expusieron las experiencias de la práctica, así como los retos presentados y por último se daban unas recomendaciones a considerar para futuras prácticas.

La segunda socialización se hizo a modo de exposición colectiva en la Sala de Exposiciones Rafael Sáenz con todos los estudiantes de Artes Plásticas en práctica.

Figura 7

Línea de tiempo de Práctica Docente

4.1.4 Reflexión de Fondo: Interpretando la Experiencia Vivida

Esta reflexión pretende ser un cúmulo de información generador de conocimiento, puede interpretarse como una investigación que nutre y solidifica las bases de lo relacionado con arte y salud mental en un contexto educativo de aprendizaje informal, ya que, como se demostró en el Estado de la Cuestión, los trabajos investigativos actuales de pregrado que abordan este objeto de estudio son muy pocos.

Así pues, para poner una imagen en la mente del lector, la experiencia se describe como un gran barco en el mar, navegando con olas y vientos fuertes que arrastraban el barco hacia lugares inciertos, un mar a veces arrebatado, otras veces en una calma que permitía navegar hacia el punto estimado de destino, y en ese mar, el gran barco lleno de sujetos, con sus propias ideologías, creencias y hábitos, sujetos llenos de sueños y de miedos, de ilusiones y metas, pero todos con un sentido compartido: La educación y el conocimiento.

Joan Carles Mélich, en su libro *Del extraño al cómplice* p.39 escribe, Heidegger sostiene que saber significa estar en posesión de la verdad, y la verdad es la “manifestación del ser”. Escribe además que, existe un círculo hermenéutico que comprende al Saber, a la verdad y al Ser; la verdad no es un producto, sino un proceso, una acción, la acción de desocultar, aquello que yace oculto es “el ser”, Saber es desvelar el Ser, pero además de esto hay una cuarta categoría para añadir al círculo hermenéutico, esto es la pedagogía. Por tanto, escribe Mélich, que, el proceso de desvelamiento de la verdad es una acción pedagógica.

Siguiendo esta idea entonces, desde mi punto de vista, una de las verdades a desvelar es la impresión que generó el primer contacto con la realidad en el centro de práctica respecto a la extrañeza de su funcionamiento, el pensar cómo hacer pedagogía desde un lugar de “educación

no formal” que trataba con todas sus fuerzas de adherirse a las dinámicas y estar al tanto de los miles de sucesos que ocurren dentro de la Universidad.

(Coombs, 1985) señala que, la modalidad de educación más importante es el aprendizaje informal, el aprendizaje espontáneo, no estructurado, que progresa en todos los entornos en los que se desenvuelve el sujeto, fuera de la escuela, en el mercado, etc.

Son estos escenarios los que permiten investigar y participar en las vivencias intersubjetivas, estando presente en el mundo de la vida, la cotidianidad, la pre reflexividad, la experiencia misma del habitar, del ser, del caminar, el hablar y el sentir, la relación con los demás y con el entorno, la dimensión vital; para Spinoza, el ser se afirma, es decir, se sitúa en un escenario, en su cotidianidad, su lugar en el mundo, se narra a sí mismo desde ese lugar.

Una de las constantes que realizaba desde mi rol como docente era la invitación a explorar sus entornos con una mirada más experiencial, profundizando en la vivencia y el disfrute desde los sentidos, como en el caso de la construcción del autorretrato sonoro en el que se propuso a los estudiantes grabar los sonidos de los lugares que habitaban, su lugar favorito de la universidad, su casa, su barrio, su lugar de trabajo, esto despertó en los estudiantes una curiosidad por profundizar en el conocimiento de sí mismos, por entender cómo habitaban sus entornos espacio-temporales y cómo estos los afectaban a ellos.

En una actitud pedagógica, el conocimiento y la cultura de sí mismo implica a los sujetos como creadores de mediaciones simbólicas: familia, sociedad, estado, ritos, cultos, lenguaje, moralidad, arte, técnica, saberes, signos, alimentos, proyecciones, ideas, creencias, poderes, etc. (Soto, p.2), siendo estas dimensiones las que crean subjetividades.

En estos primeros contactos con las dinámicas “no académicas” de la Universidad, una de las vivencias que impactó en mi proceso de práctica fue participar en una reunión de emergencia

que se convocó con todo el equipo de PyP a raíz del suicidio de un estudiante, en esta reunión se propusieron estrategias de prevención del suicidio, pero, además de eso, el equipo estaba inmerso en una realidad que aqueja no sólo a la Universidad sino al país y es la atención prioritaria en salud mental, manifestando que habían más peticiones de citas de psicoorientación que profesionales que las pudiesen atender.

A raíz de esta reunión el Sistema de Bienestar Universitario presentó el requisito ante la Alcaldía de Medellín para incorporar un Escuchadero en la UdeA, el cual presta servicio gratuito y sin cita previa para toda la comunidad universitaria, en su página web se encuentra que, “La Alcaldía de Medellín, a través de la estrategia Escuchaderos brinda atención y orientación psicológica de forma gratuita para atender la salud mental de los habitantes de las diferentes comunas de la ciudad”. (párr.1)

La experiencia vivida en el primer semestre de práctica avivó el interés por preguntarme sobre la relación entre el arte y la salud mental en un contexto educativo, surgieron preguntas cómo ¿Son realmente efectivas las intervenciones realizadas para la promoción de la salud mental donde el arte es un medio? ¿Cómo aportan estas intervenciones a la vida académica de los estudiantes?, las respuestas a estas preguntas las tienen los mismos partícipes de la experiencia, quienes conocen y reconocen su proceso y quienes comparten aquí su sentir y pensar.

El filósofo holandés Van Manen (1990) plantea desde su enfoque fenomenológico-hermenéutico en la investigación educativa y como lo referencia Mèlich (1994, p.50), que, la investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la vida, de la cotidianidad, es el estudio de las esencias, es la descripción de los significados vividos.

Esta *vida cotidiana*, como lo nombra Mèlich, contiene las vivencias de los actores y actoras que crean y posibilitan la experiencia, es aquí donde se encuentran las interacciones entre sujetos y entorno, donde se integran realidades.

De esta manera, aquí se proyecta la voz de las experiencias de los sujetos relacionándose con su propia subjetividad, la relación de los sujetos con los otros y cómo estos sujetos interactúan con el entorno y a su vez cómo lo modifican.

El escudriñar este engranaje permite entrever la importancia del arte y su papel en esa vida cotidiana, no sólo por los vínculos que crea intersubjetivamente, sino por las dinámicas que crea alrededor de estos sujetos.

En la cotidianidad, esa experiencia pre reflexiva contiene un cúmulo de sentires inmediatos y la manifestación de estos a través de lenguajes pictóricos, tal como sucedió en la creación de los autorretratos a partir del ejercicio de autopercepción en tiempo presente y en el lugar que ocupaban los estudiantes dentro de sus espacios habitados en diferentes aspectos.

Figura 8

Autorretrato realizado por una estudiante participante del Laboratorio

La experiencia vital, el mundo de la vida trasciende además de la vivencia a la experiencia, a los significados, muestra cómo los sujetos experimentan esos fenómenos, cómo los traducen desde su conciencia y subjetividad y desembocan en una reflexión interna que se manifiesta a través de sus palabras o sus creaciones, a través de su propia imagen en lo que fueron, son y serán.

A continuación, se citan fragmentos de la entrevista realizada a un estudiante del Instituto de Filosofía, quien participó en varios talleres del Laboratorio y asistió a la muestra final y socialización de la práctica realizada el 17 de mayo de 2023 en la Facultad de Artes:

“Los talleres a los que asistí siento que fue como un ejercicio de autodescubrimiento y de recuperación de algo que yo siento que había perdido porque yo soy un estudiante trabajador, y no tengo como mucho tiempo para aprovechar muchos espacios de la universidad y pues todo el tiempo estoy como en un ritmo muy acelerado de..., todo el tiempo estoy corriendo como de un lado a otro tratando de compensar mi falta de tiempo y en los talleres sentí que tenía la posibilidad de detenerme un poco y sobre todo sentir, más que esa forma clásica de pensar a través de la lógica fue más como sentir y pensar a través del cuerpo entonces eso hizo que por lo menos a nivel emocional y de mi salud mental fuera algo muy, que te digo yo, muy apropiado, pensando en que de verdad yo necesitaba eso justo en ese momento y lo más gracioso de todo es que gracias a esas experiencias yo siento que pude hacer otras cosas diferentes, atreverme a hacer otras cosas diferentes que no hacía justamente por esa falta de tiempo, o sea, mi imaginación no se detuvo ahí en los talleres sino que se amplió en el resto de actividades”. (EP1, 2023)

Figura 9

Fragmento de un autorretrato realizado por EPI en el taller Narrativas

El ejercicio pos reflexivo del estudiante muestra cómo su interacción primaria suscitó otro tipo de relaciones consigo mismo y con su entorno, modificando la autopercepción de su cuerpo y su expresión en los espacios que habita y se permite ser, su sentipensar y su manifestar a través de palabras u objetos en creaciones plásticas, aquí entonces, no importa el resultado estético-plástico sino su subjetividad expresada a través del arte como lenguaje para evocar.

Así mismo ocurrió con otra estudiante que deseó manifestar sus miedos, inconformidades y dudas con respecto a su propia vida y las actividades que realizaba en su cotidianidad, lo que señala esto es la necesidad de los seres humanos por expresar su ser, no hay invalidez en sus palabras o acciones, por el contrario, ocurrió lo que era susceptible, partir del encuentro consigo misma, y posteriormente empezar a ir más allá de ello, a reflexionar sobre su entorno inmediato, y luego ir aún más allá, manifestando sus anhelos en un futuro cercano.

El encuentro de subjetividades en estos espacios convocó una sinergia en la que todos estaban inscritos una vez se vieron a sí mismos como actores participantes en ese espacio de vivencia individual y conjunta, el escuchar al otro, verlo, sentirlo, vivirlo, alimentó el sentir de

comunidad, el no saberse solo, el encontrar a otros que comparten también unas luchas, unas dudas y unos miedos.

En este sentido, otro estudiante que participó en los talleres, en la entrevista expresa que:

“El arte puede ser un buen mediador emocional y a su vez mental al generar un equilibrio ante ambos y es acá donde las personas pueden gestionar sus emociones, problemas o situaciones cotidianas. Y es así que, en toda parte se imparten cursos de arte que buscan mediar y eso lo vemos en facultades, universidades, colegios o hasta en empresas donde se usa de excusa el arte para hacer un poco más llevadera la vida”. (EP2, 2023)

Lo que expresan estos estudiantes resalta la importancia que tiene integrar actividades artísticas y pedagógicas que estén encaminadas en buscar determinado bienestar en sus participantes, en propiciar espacios educativos alternativos dentro de la vida académica, en acercar a estudiantes de diferentes facultades, escuelas e institutos a compartir experiencias de desarrollo personal en un mismo espacio que los motive a creer en sí mismos y a crear a partir de esos logros, que puedan ver en otros cosas en las cuales tal vez se han sentido solos.

Esas interacciones con los otros, los rituales colectivos son los que constituyen toda la experiencia significativa pedagógica que reconoce la importancia del compartir, del intercambio de ideas, del fluir consigo mismo y con los demás, del aprender a través de los otros y lo otro, lo que les rodea.

La intención pedagógica no consistió en enseñar a los participantes una técnica artística o en obtener un producto artístico-estético, en cambio, se enfocó en propiciar espacios de interacción, de socialización, de autoconocimiento y reflexión, de construcción colectiva a través del diálogo, y el arte como medio que convocó esta sinergia.

La autora Raquel Ayala Carabajo, en su artículo llamado *La relación pedagógica: en las fuentes de la experiencia educativa con Van Manen* (2016) plantea que:

La acción pedagógica no es eficaz de una forma directa sino indirecta: el educador mediatiza la influencia del mundo que rodea al menor [refiriéndose aquí al alumno]: crea contextos (tareas, ambientes físicos, materiales, etc.); permite o facilita relaciones humanas concretas; despierta determinadas emociones, cultiva afectos, etc. (p.32)

El propósito de crear estos espacios de aprendizaje no consistió únicamente en poner los lenguajes de las artes plásticas en un banquete de técnicas, sino que además se orientó a la construcción de subjetividades ajenas, proyectó que todas las interacciones que allí sucedieran despertaran una actitud pedagógica, llamando así al conocimiento y gobierno de sí mismo.

El pensador Michel Foucault (1982) en el libro *Hermenéutica del Sujeto* habla del conocimiento de uno mismo y se refiere a comprender quienes somos, qué hacemos, lo que deseamos; es la capacidad de tener un pensamiento crítico sobre nosotros mismos, desde el cuidado de sí, pero a la vez cuidando a los demás, siendo conscientes, gobernando y transformando esa parte individual, de esta forma se cuida y se gobierna de uno mismo para cuidar y gobernar a los demás, entendiendo que gobernar a los demás no se refiere a tener poder sobre otros sujetos, sino a poder preocuparnos por el cuidado individual y el de los otros.

Uno de los estudiantes participantes, en la entrevista cuenta que, cree que el haber asistido a los talleres generó un impacto favorable en su salud mental y por tanto en su vida académica, “me ayudó a llevar una situación y a sacarla de mí. Además de conocer la visión de diferentes personas y apreciar la forma de cómo llevan ellos sus diferentes situaciones”. (EP2, 2023)

La Asociación Americana de Psicología APA (2010) en su página web define “la salud mental es la forma en que sus pensamientos, sentimientos y conductas afectan su vida. La buena salud mental conduce a una imagen positiva de uno mismo y, a su vez, a relaciones satisfactorias con amigos y otras personas.” (párr.1)

Ahora bien, la planeación de un proyecto de práctica docente en artes no debería hacerse solamente pensando en los intereses propios del estudiante en práctica, debería hacerse correspondiendo a las necesidades de la comunidad a la cual irá dirigido, pensar el contexto es importante, conocer las fortalezas y carencias, conocer a sus protagonistas, proponiendo desde el respeto y su autonomía, pensando en su beneficio, en fortalecer sus procesos académicos, personales y comunitarios.

Aquí se despierta el interés por aportar a las estrategias activas en salud mental, la Universidad de Antioquia es pública y los recursos que destina el Estado son limitados, por esta razón debía pensarse en una práctica pedagógica que invitara a reflexionar desde el hacer, desde el sentir el cuerpo que habitamos, el cuerpo sintiente y doliente, pensar en cómo manifestar eso que sentimos y que nos atraviesa en toda índole.

En palabras de Mèlich, la acción educativa es más que técnica y se contempla como la convergencia creativa, receptiva y comunicativa de corporeidades.

Así pues, las particularidades del centro de práctica provocaron por momentos que ese gran barco navegara en aguas inciertas, los tiempos, los acompañamientos psicosociales, los espacios destinados para las actividades, todo esto se vio afectado, fue necesario entonces hacer modificaciones en todo sentido y durante todo el proceso, sin embargo, esto cultivó aún más un espíritu transformador y versátil, aquí se pusieron a prueba la creatividad y el manejo de la frustración, darse cuenta de que aunque se configure un plan, este puede modificarse o

simplemente no realizarse, como es el caso de los talleres de pintura corporal para mujeres llamados *Me Duele, Me Duelo*, talleres dirigidos a las mujeres de la comunidad estudiantil partícipes de los espacios de conversatorios sobre Duelos Amorosos programados por la estrategia SEAMOS (Sexualidad y Amor Responsable), estos talleres aunque fueron aprobados metodológicamente no pudieron realizarse a causa de la falta de consecución del material requerido y por la volatilidad de las funciones de los psicólogos profesionales que hacen parte del Sistema de Bienestar Universitario, ya que ellos suelen rotar de PES, lo que provoca que no haya una adherencia completa a un solo proceso o proyecto.

Otra de las actividades que tuvo que modificarse fue Introspectos, esta se planteó como un taller a realizarse en 3 partes y su eje central era explorar el autorretrato fotográfico como herramienta para el autoconocimiento, sin embargo, por organización de fechas, lugares para su realización y falta de asistencia de la comunidad estudiantil a las actividades realizadas anteriormente, debió reducirse sólo a un día y con una metodología diferente, es decir, fue una actividad de participación abierta y se realizó en la carpa del Escuchadero UdeA.

Paso ahora a abordar otra de las problemáticas del centro de práctica, la difusión y publicidad, ya que las actividades realizadas y la sustentación de un grupo focal tuvieron muchas dificultades, esto a raíz de que Bienestar Universitario sólo desde hace un tiempo empezó a implementar estrategias y campañas más conectadas con la comunidad estudiantil a través de nuevas tecnologías y el uso de redes sociales, desde hace poco se creó un perfil de Instagram donde se publican algunas de las actividades a realizar, además de tips o consejos para ayudar a mejorar la salud mental y facilitar los procesos académicos de los estudiantes.

En el libro *Orientaciones en salud mental y discapacidad psicosocial para el sistema de Educación Superior Colombiano* (2023) se encuentra que:

En términos de debilidades identificadas en este eje de análisis, se percibieron barreras institucionales de acceso a los servicios de atención, derivadas de medios de difusión débiles, así como la resistencia del personal docente, administrativo y estudiantil de las Instituciones de Educación Superior, para acceder a este tipo de servicios de acompañamiento. Adicionalmente, existen limitados canales de comunicación, entre las diferentes áreas que pueden estar desarrollando acciones de atención en salud mental e inclusión social en la misma institución”.

(p.33)

(EP1, 2023) en la entrevista expresa:

“Una de tus compañeras dictó también una serie de talleres pero en la facultad de humanas y decía que las personas que habían asistido también habían quedado así de emocionadas como yo me quedé con tus talleres y que de hecho pedían más, o sea, al principio como que sentían una cierta reserva o reticencia como a participar y a hacer todo lo que ella les disponía hacer pero de a poco todos fueron como soltando sus cuerpos y su imaginación, muy parecido a lo que me ocurrió a mí, entonces yo siento que también en parte el problema es cómo lo presentan al público, porque de pronto en cada facultad, pues con las particularidades culturales de cada facultad es necesario que los contenidos sean presentados de formas diferentes y que aparte de eso los títulos y la publicidad también sea más llamativa pues de acuerdo al tipo de público que va a recibir esos talleres, entonces si siento que hace falta mucho eso en la universidad porque en la universidad yo siento que perdió como ese vínculo entre diferentes actividades como que se piensa, no, la facultad de exactas es una cosa, ingeniería es otra cosa, humanas, sociales, filosofía, artes es otra cosa y como que nos han compartimentado de una manera que no nos permite ver un horizonte más amplio de sensibilidades, de imaginación y de

pensar, entonces eso en ese sentido si siento que sí, la universidad reclama más espacios como esos”.

Esto indica que la baja asistencia a las actividades con enfoque en salud mental no sólo se da en la UdeA, sino en las Instituciones de Educación Superior (en adelante IES) en general y que la falta de información genera ausencia y falta de participación, además de esto las estrategias que se proponen presentan varios problemas de organización o de índole económico o de recursos humanos; así pues, cabe preguntarse por la necesidad de implementar más espacios de esparcimiento en la Universidad que tengan como propósito facilitar momentos y herramientas que provoquen y exploren el autoconocimiento en sus estudiantes.

Uno de los acompañantes psicosociales, practicante de psicología que participó en 2 de los talleres del Laboratorio, cuando en la entrevista se le hace la pregunta ¿Consideras que en la Universidad de Antioquia hace falta implementar más estrategias pedagógicas que vinculen el arte con la salud mental? Responde:

Esta pregunta es difícil de responder, ¿por qué?, Porque incluso los mismos estudiantes no tenemos conocimiento de lo que sea que esté implementando bienestar, entonces creo que primero sería idear diferentes estrategias para que los estudiantes se enteren y luego ver qué estrategias están funcionando mejor, si las estrategias artísticas, si las estrategias cognitivas, si los talleres y los stands, si es diferente por facultad, respuesta anticipada, si, quizá en algunas facultades estos talleres artísticos tengan una mejor acogida que en otras, entonces incluso diría que más que si a la universidad le hace falta implementar más este tipo de estrategias, diría que depende de la facultad también, porque como cada facultad tiene su oficina de bienestar puede que utilicen en diferente nivel este tipo de estrategias.

Los participantes de los talleres compartieron su visión no sobre cómo vivieron los talleres y encuentros, sino sobre cómo estos los transformaron, cómo aportaron a su desarrollo individual y al compartir y comprender colectivo en el momento de la vivencia y reflexionan sobre la experiencia, es decir, lo que hay después de la vida vivida, lo que se guarda, lo que quedó en los filtros y refuerza el ser y el saber.

Los participantes no son meros espectadores o intrusos, son creadores y facilitadores, son los que posibilitan la construcción de sí mismos y de los otros, se convierten en cómplices de la vivencia, son fundamentalmente los que constituyen la acción pedagógica y educativa.

4.1.5 Puntos de Llegada: Hallazgos y Recomendaciones

El primer encuentro con el poder transformador del arte y su incidencia en la salud mental es a nivel personal, una carrera que me ha tomado 13 años, donde por falta de interés y por desconocimiento de cómo manejar situaciones estresantes o cómo sortear todo lo que la vida pone como problemas familiares, económicos, sentimentales y emocionales junto con lo académico hicieron que desistiera en dos ocasiones de continuar con mis estudios mientras que los problemas asociados a mi salud mental iban en creciente, por ello uno de los primeros pasos fue el decidir continuar y disfrutar del arte, del ambiente académico, aprender de mis profesores y maestros, de mis compañeros, ese primer paso me llevó al segundo que fue empezar a aprender de mí misma, reconocer mis límites y fallas, para poder trabajar en mis fortalezas y habilidades, el encontrarme con profesores que admiran mi obra y creen en ella y creen en mí como persona y como artista alentó todo el proceso y logró que llegara a lugares inimaginables como exponer mi obra en otro país y hacer intercambio estudiantil en una de las mejores universidades de Latinoamérica.

Por otro lado, queda aquí en evidencia cómo el arte es en efecto, un medio para comunicar, cuestionar o señalar diferentes aspectos personales que tienen incidencia directa en el bienestar o malestar físico y mental como en el caso de los artistas que han presentado mediante sus obras el padecimiento de los síntomas de trastornos o enfermedades que los aquejan, sin embargo, cabe señalar, que aunque el arte sea un medio de *catarsis*, no debe ser empleado meramente como un medio curativo, como se evidencia en la arteterapia que el arte puede ayudar, aun así, debemos reafirmar la realidad del arte como medio de expresión pero no necesariamente de sanación.

Ahora bien, llevando esto a la experiencia de la práctica docente, el logro de mi proceso pedagógico se evidenció a través de lo que viven hoy en día los estudiantes que participaron en él, que se hayan acercado a mí con un interés y una curiosidad casi infantil de explorar el mundo y explorarse a ellos mismos a través del arte y sus lenguajes, ahí está la gratificación del docente, en ver cómo los estudiantes reciben con entusiasmo lo que se les pone a disposición, el ver cómo exploran, aprenden y cuestionan.

El segundo encuentro es precisamente ese, el ver los procesos de transformación en otras personas, en este caso los estudiantes, así fuese en pequeña o gran escala, con un gesto, una sonrisa o una palabra que exprese tranquilidad, sosiego, ganas de continuar, ganas de aprender, de sentir, de soñar.

Muchos aprendizajes se dieron en esta experiencia, en primer lugar, conocer y reconocerse a sí mismo en el rol docente es un trabajo difícil y la práctica es un acercamiento que nos prepara para seguir construyendo realidades, los choques entre expectativas y realidades nos dice que podemos soñar y atrevernos pero con los pies bien puestos en la tierra, esto conduce a un trabajo de conciencia y conocimiento del contexto, de quienes están inmersos en ese terreno,

en ese campo, de los alcances y los límites, conociendo esto podemos construir procesos más asertivos y más significativos para las personas involucradas y apuntar a objetivos de transformación de realidades, de narrativas.

Así pues, la creación e implementación de estos espacios pedagógicos se hace necesaria en tanto que, muestran cómo afecta positivamente en el bienestar emocional de sus participantes y ayuda a disminuir cifras relacionadas con la deserción y la falta de graduación de los estudiantes universitarios.

Uno de mis hallazgos en este punto es que las instituciones de educación no formal o los entes inscritos dentro de las Universidades que ofrecen otro tipo de actividades operan con dinámicas particulares que pueden requerir especial atención y capacitación previa de los agentes a cargo para que el margen de errores en los procesos se reduzca y así mismo situaciones que puedan conducir a una baja tasa de éxito.

La recomendación que hago a partir de mi experiencia es que en los centros de práctica, en las instituciones educativas, corporaciones o instituciones de salud que acogen procesos artístico-pedagógicos con enfoque en salud mental se propongan estrategias para trabajar más articulados, que piensen en el arte como una profesión que ejercen los artistas, que el valor y la carga conceptual, pedagógica, metodológica, técnica y estética que aporta un artista debe valorarse como tal, la importancia de estos procesos y/o proyectos se da a través del artista o artista pedagogo, quien es la persona que planea, propone y ejecuta de acuerdo a su experiencia, todo esto de la mano de profesionales en salud mental y trabajo social que estén dispuestos a trabajar implementando estas estrategias en determinadas poblaciones.

Referencias

Alcaldía de Medellín. (2023). *Atención psicológica gratuita – Escuchaderos*.

<https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-de-salud/salud-mental/atencion-psicologica-gratuita-escuchaderos/>

Asociación Americana de Psicología APA. (2010). *Cambie de opinión acerca de la salud*

mental. American Psychological Association. [https://www.apa.org/topics/mental-](https://www.apa.org/topics/mental-health/cambie#:~:text=Introducci%C3%B3n-)

[health/cambie#:~:text=Introducci%C3%B3n-](https://www.apa.org/topics/mental-health/cambie#:~:text=Introducci%C3%B3n-)

[.Salud%20mental,.con%20amigos%20y%20otras%20personas.](https://www.apa.org/topics/mental-health/cambie#:~:text=Introducci%C3%B3n-.Salud%20mental,.con%20amigos%20y%20otras%20personas.)

Asociación Colombiana de Arteterapia. (2022). *¿Qué es Arte Terapia?*. Arteterapia Colombia.

<https://www.arteterapiacolombia.org/>

Asociación Profesional Española de Arteterapeutas. (s.f.). *¿Qué es Arteterapia?*.

<https://arteterapia.org.es/que-es-arteterapia/>

Ayala, R. (2016). *La relación pedagógica: en las fuentes de la experiencia educativa con Van*

Manen. Ediciones Complutense.

<https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/51925/52625>

Centro de Gestión Cultural. (Septiembre de 2021). *Pensarte – Arte y salud mental*. Hoy en la

Javeriana. <https://www.javeriana.edu.co/hoy-en-la-javeriana/pensarte-arte-y-salud-mental/>

Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. (s.f.). *Ánimo, Salud*

Mental. Universidad de Antioquia.

<https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/bienestar/bienestar-saludable/animosalud-mental>

Foucault, M. (1982). *Hermenéutica del sujeto*. Ediciones de La Piqueta.

<https://seminarioatap.files.wordpress.com/2013/02/foucault-michel-hermeneutica-del-sujeto.pdf>

Fundación Proa. (s.f.). *Joseph Beuys*. <https://proa.org/esp/exhibicion-proa-joseph-beuys--textos.php>

Hockenbury, D. H., Hockenbury, S. E. (2007). *Discovering psychology* (cuarta edición). Editorial Worth Publishers.

Jara, O. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*. Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE. <https://repository.cinde.org.co/bitstream/handle/20.500.11907/2121/Libro%20sistematizacio%CC%81n%20Cinde-Web.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Jimenez, Y. (6 de agosto de 2023). *Salud mental en las instituciones educativas: desafío global a abordar en las universidades*. Radio Nacional de Colombia. <https://www.radionacional.co/actualidad/educacion/salud-mental-en-instituciones-educativas-estrategias-y-compromiso>

Kane, S. (23 de junio de 2000). *Psicosis 4.48*.

https://aquariablog.files.wordpress.com/2010/08/4_48.pdf

Lidón, L. (24 de abril de 2017). *El cielo rojizo de «El grito» de Munch no es solo expresionista*.

La Voz de Galicia. <https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2017/04/24/cielo-rojizo-grito-munch-solo-expresionista/00031493043553426696582.htm>

Mejía, M. (2012). *Sistematización, una forma de investigar las prácticas y de producción de saberes y conocimiento*. Viceministerio de Educación Alternativa y Especial de Bolivia.

<https://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/veaye/dgea/SistematizacionMarcoMejia-Bolivia.pdf>

Mèlich, J. (1994). *Del extraño al cómplice: la educación en la vida cotidiana*. Editorial Anthropos.

<https://books.google.com.uy/books?id=Z0tILYvk-7IC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>

Ministerio de Educación de Colombia, Garzón Gil, G., Gómez Motta, S., Jurado Bernal, C. y Méndez Sánchez, C (2023). *Orientaciones en Salud Mental para el Sistema de Educación Superior*. Colombia aprende. <https://www.colombiaaprende.edu.co/recursos-coleccion/nuevas-orientaciones-en-salud-mental-para-la-educacion-superior>

Piccini, R. (Octubre 2014). *Investigación Basada en las Artes*.

https://www.researchgate.net/publication/235634127_Investigacion_Basada_en_las_Artes

Sánchez, B. (6 de junio de 2003). *Munch, los fantasmas a través del arte*. Revista Electrónica de Medicina Intensiva. <https://remi.uninet.edu/arte/munch.htm>

Sistema de Bienestar Universitario Universidad de Antioquia. (s.f). *Bienestar con Sentido*.

<https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/bienestar/bienestar-udea/bienestar-udea>

Soto, G. (Diciembre 2012). *El cuidado de sí en la cultura*. Boletín de Bioética. Editorial CES.

<https://repository.ces.edu.co/bitstream/handle/10946/3053/ETICES%20Volumen%204%20No%204%20->

<https://repository.ces.edu.co/bitstream/handle/10946/3053/ETICES%20Volumen%204%20No%204%20-%20C3%89tica%20y%20cuidado%20de%20s%C3%AD.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Anexos

Anexo A. Ruta de Prevención del Suicidio UdeA

Si estás pasando por un momento difícil y no encuentras la solución, aquí estamos para escucharte y acompañarte.

Ruta de prevención del suicidio

En caso de riesgo busca ayuda en:

- * **La EPS:** urgencias o cita prioritaria para evaluación y/o tratamiento .

Líneas de atención

En Medellín	En Antioquia
Línea 123	Línea Salud para elAlma
Línea Amiga (604) 444 44 48	01 8000 413 838

En la UdeA

- * Telesistencia en salud mental 24/7, línea gratuita para todas las sedes y seccionales 01 8000 521 021 y WhatsApp 316 601 11 06.
- * Área protegida Ciudad Universitaria y Ciudadela Robledo (604) 219 6419.
- * Otras sedes del Área Metropolitana y Seccional Oriente (604) 607 1236.
- * Si tienes vínculo activo con la Universidad, comunícate con la ARL Positiva 01 8000 111 170 y si trabajas con la CIS, llama a Colmena (604) 444 12 46.

En la UdeA
Cuidamos la vida
#SomosBienestar

Anexo B. Consentimientos informados

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS, EN ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS CONSENTIMIENTO INFORMADO

PRÁCTICA DOCENTE II

LABORATORIO ARTÍSTICO OTRAS SUBJETIVIDADES

Las prácticas académicas de la facultad de Artes, en cumplimiento de los ejes misionales de la Universidad de docencia, extensión e investigación, realiza diferentes actividades pedagógicas y de creación que requieren la grabación de audios, videos y la toma de imágenes, por tanto, se requiere el consentimiento informado. Santiago Pablo Arias con cédula de ciudadanía número 104430802 de Armenia; manifiesto mediante la firma de este documento que: 1. Autorizo la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico e investigativo. 2. Autorizo la toma de fotografías en actividades pedagógicas para ser utilizadas en la página web de la Universidad y/o Facultad, Boletín al Derecho, informes de gestión, presentaciones académico-administrativas. 3. Autorizo que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo de la Universidad de Antioquia y sus bases de datos.

Santiago Pablo Arias
Firma

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS, EN ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS CONSENTIMIENTO INFORMADO

PRÁCTICA DOCENTE II

LABORATORIO ARTÍSTICO OTRAS SUBJETIVIDADES

Las prácticas académicas de la facultad de Artes, en cumplimiento de los ejes misionales de la Universidad de docencia, extensión e investigación, realiza diferentes actividades pedagógicas y de creación que requieren la grabación de audios, videos y la toma de imágenes, por tanto, se requiere el consentimiento informado. Isabella Rodríguez Fernández con cédula de ciudadanía número 1000270977 de Medellin; manifiesto mediante la firma de este documento que: 1. Autorizo la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico e investigativo. 2. Autorizo la toma de fotografías en actividades pedagógicas para ser utilizadas en la página web de la Universidad y/o Facultad, Boletín al Derecho, informes de gestión, presentaciones académico-administrativas. 3. Autorizo que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo de la Universidad de Antioquia y sus bases de datos.

Isabella R.F.
Firma

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS, EN ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS CONSENTIMIENTO INFORMADO

PRÁCTICA DOCENTE II

LABORATORIO ARTÍSTICO OTRAS SUBJETIVIDADES

28-03-2023

Las prácticas académicas de la facultad de Artes, en cumplimiento de los ejes misionales de la Universidad de docencia, extensión e investigación, realiza diferentes actividades pedagógicas y de creación que requieren la grabación de audios, videos y la toma de imágenes, por tanto, se requiere el consentimiento informado. Stiven Camilo Aquino Páez con cédula de ciudadanía número 1026151215 de Caldas - Antioquia; manifiesto mediante la firma de este documento que: 1. Autorizo la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico e investigativo. 2. Autorizo la toma de fotografías en actividades pedagógicas para ser utilizadas en la página web de la Universidad y/o Facultad, Boletín al Derecho, informes de gestión, presentaciones académico-administrativas. 3. Autorizo que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo de la Universidad de Antioquia y sus bases de datos.

Firma
Camilo A

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Artes

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS, EN ACTIVIDADES
PEDAGÓGICAS CONSENTIMIENTO INFORMADO

PRÁCTICA DOCENTE II

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

LABORATORIO ARTÍSTICO: OTRAS SUBJETIVIDADES

Las prácticas académicas de la facultad de Artes, en cumplimiento de los ejes misionales de la Universidad de docencia, extensión e investigación, realiza diferentes actividades pedagógicas y de creación que requieren la grabación de audios, videos y la toma de imágenes, por tanto, se requiere el consentimiento informado. Isabella Espinosa Molina con cédula de ciudadanía número 102259326 de Medellin; manifiesto mediante la firma de este documento que: 1. Autorizo la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico e investigativo. 2. Autorizo la toma de fotografías en actividades pedagógicas para ser utilizadas en la página web de la Universidad y/o Facultad, Boletín al Derecho, informes de gestión, presentaciones académico-administrativas. 3. Autorizo que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo de la Universidad de Antioquia y sus bases de datos.

Firma
Isabella Espinosa

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS, EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CONSENTIMIENTO INFORMADO
TRABAJO DE GRADO TITULADO RELACIONES ENTRE ARTES PLÁSTICAS Y SALUD MENTAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SUJETOS
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

Las prácticas académicas de la facultad de Artes, en cumplimiento de los ejes misionales de la Universidad de docencia, extensión e investigación, realiza diferentes actividades pedagógicas y de creación que requieren la grabación de audios, videos y la toma de imágenes, por tanto, se requiere el consentimiento informado.

Juan Camilo Aguirre Palacio, con cédula de ciudadanía número 1026151215, de Caldas, Antioquia; manifiesto mediante la firma de este documento que: 1. Autorizo la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico e investigativo. 2. Autorizo la toma de fotografías en actividades pedagógicas para ser utilizadas en la página web de la Universidad y/o Facultad, Boletín al Derecho, informes de gestión, presentaciones académico-administrativas. 3. Autorizo que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo de la Universidad de Antioquia y sus bases de datos.

Firma

Camilo A

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS, EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CONSENTIMIENTO INFORMADO
TRABAJO DE GRADO TITULADO RELACIONES ENTRE ARTES PLÁSTICAS Y SALUD MENTAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SUJETOS
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

Las prácticas académicas de la facultad de Artes, en cumplimiento de los ejes misionales de la Universidad de docencia, extensión e investigación, realiza diferentes actividades pedagógicas y de creación que requieren la grabación de audios, videos y la toma de imágenes, por tanto, se requiere el consentimiento informado. _____ Santiago Zea Arrubla _____, con cédula de ciudadanía número _____ 1020485663 _____, de _____ Bello _____; manifiesto mediante la firma de este documento que: 1. Autorizo la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico e investigativo. 2. Autorizo la toma de fotografías en actividades pedagógicas para ser utilizadas en la página web de la Universidad y/o Facultad, Boletín al Derecho, informes de gestión, presentaciones académico-administrativas. 3. Autorizo que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo de la Universidad de Antioquia y sus bases de datos.

Firma

Santiago Zea Arrubla

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMÁGENES, AUDIOS, VIDEOS, EN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CONSENTIMIENTO INFORMADO
TRABAJO DE GRADO TITULADO RELACIONES ENTRE ARTES PLÁSTICAS Y SALUD MENTAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SUJETOS
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

Las prácticas académicas de la facultad de Artes, en cumplimiento de los ejes misionales de la Universidad de docencia, extensión e investigación, realiza diferentes actividades pedagógicas y de creación que requieren la grabación de audios, videos y la toma de imágenes, por tanto, se requiere el consentimiento informado.

Santiago Patiño Areiza, con cédula de ciudadanía número 1042769690, de Yarumal; manifiesto mediante la firma de este documento que: 1. Autorizo la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico e investigativo. 2. Autorizo la toma de fotografías en actividades pedagógicas para ser utilizadas en la página web de la Universidad y/o Facultad, Boletín al Derecho, informes de gestión, presentaciones académico-administrativas. 3. Autorizo que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo de la Universidad de Antioquia y sus bases de datos.

Santiago Patiño A

Firma