

**ARTETERAPIA: DE LA TERAPIA CLÍNICA AL ARTE COMO ALTERNATIVA
PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA**

ANA MARÍA LÓPEZ PATIÑO

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS

DEPARTAMENTO ARTES VISUALES

FACULTAD DE ARTES

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA DE MEDELLÍN**

2021

**ARTETERAPIA: DE LA TERAPIA CLÍNICA AL ARTE COMO ALTERNATIVA
PEDAGÓGICA EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA**

ANA MARÍA LÓPEZ PATIÑO

**TRABAJO DE GRADO MODALIDAD MONOGRAFÍA
PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS**

**ASESOR
SERGIO PEDRAZA
DOCTOR EN EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA**

**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO ARTES VISUALES
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTES PLÁSTICAS
SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA DE MEDELLIN**

2021

Tabla de contenido

Resumen.....	5
Abstract	5
1. Introducción	6
2. Planteamiento del problema.....	8
3. Objetivos.....	10
Objetivo general	10
Objetivos específicos	10
4. Marco teórico	11
4.1. Los incipientes orígenes de la arteterapia	11
4.2. Antecedentes legales.....	14
Políticas y recomendaciones internacionales.....	14
Políticas públicas nacionales.....	16
Políticas públicas locales.....	18
4.2.1. Antecedentes teóricos	19
4.3. Bases teóricas del arte terapia.....	21
4.3.1. La arteterapia como una práctica preverbal	21
4.3.2. El arte en terapia de Margaret Naumburg.....	22
4.3.3. El arte como terapia de Edith Krammer.....	23
4.4. Pertinencia de la arteterapia en la educación artística	24
4.5. Arteterapia como disciplina profesional	28
5. Metodología	29
5.1. Estado del arte.....	29
5.2. Diseño metodológico	30
5.2.1. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de la información	30
5.2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de análisis.....	31

5.2.3.	Fases de la investigación	31
6.	Análisis y Resultados	31
6.1.	Relación entre la arteterapia y la educación artística	33
6.2.	Pertinencia y aplicabilidad de la arteterapia en la educación artística	36
6.3.	Raíces epistemológicas de la arteterapia como instrumento para la labor profesional del docente en el área de educación artística	37
6.4.	Arteterapia en las escuelas	38
6.5.	Paralelo de obras de artistas y su historia de vida.....	41
7.	Conclusiones	51
8.	Bibliografía	53
9.	Anexos	58
9.1.	oferta académica en el contexto local sobre arte terapia.....	58
9.2.	A1 Tabla de metodología.....	62

Resumen

La arteterapia conduce a la expresión de pensamientos o sentimientos que a menudo son imposibles de expresar en un solo idioma. Esta monografía surge con el interés de indagar sobre la posibilidad y alternativas que presenta el arteterapia como herramienta pedagógica al momento de involucrarla como instrumento de trabajo dentro de la educación artística de la básica primaria. Por esta razón se hace relevante investigar y recopilar información que permita conocer aspectos importantes de sus raíces epistemológicas y sus posturas teóricas, para analizar indicios claves que permitan vislumbrar su funcionalidad y aplicabilidad dentro del panorama de intervención desde la educación artística en el contexto escolar. A lo largo de este escrito académico se podrá evidenciar que a pesar que existe suficiente información, incluyendo antecedentes teóricos y experiencia a nivel personal, en el entorno escolar esta disciplina aún está en proceso de alcanzar el valor profesional y el espacio de aplicabilidad que se requiere y merece.

Palabras clave: Educación artística, Arte terapia, Artes Plásticas

Abstract

Art therapy leads to the expression of thoughts or feelings that are often impossible to express in a single language. This monograph arises with the interest of investigating the possibility and alternatives that art therapy presents as a pedagogical tool at the time of involving it as a working instrument within the artistic education of elementary school. For this reason, it is relevant to track information that allows knowing important aspects of its epistemological roots and its theoretical positions, to analyze key indications that allow us to glimpse its functionality and applicability within the intervention panorama from artistic education in the school context. Throughout this academic writing there will be evidence that despite the existence of sufficient information, including theoretical background and personal experience, in the school environment this discipline is still in the process of achieving the professional value and the space of applicability that is required and deserves.

Keywords: Art education, Art therapy, Plastic Arts

1. Introducción

La arteterapia en la educación artística es una práctica de reconocible importancia en la literatura educativa, tratada como un tema emergente en la educación básica primaria, ya que es una importante forma de comunicarse. En este sentido, la arteterapia contribuye al desarrollo y expresión de pensamientos o sentimientos que a menudo son imposibles de expresar a través del lenguaje oral. Desde los tiempos más remotos, la humanidad ha expresado e interpretado el mundo en el que vivió a través del lenguaje del arte, dando sentido a sus vivencias, continuando así. De acuerdo con Valladares y Silva (2011) la arteterapia es una forma de expresión que, desde la antigüedad, conecta al hombre con la vida, teniendo así el objetivo de brindar una vida sana y armonizada.

Por otra parte, la arteterapia posee un carácter flexible y versátil, provee cualidades ajustables y aplicables a los procesos pedagógicos. Tal ha sido su impacto que los resultados de diversas investigaciones sobre este tema han facilitado la consolidación de la arteterapia como una nueva disciplina en el mundo. Por ello la presente investigación busca generar entendimiento acerca de ella, direccionado al estudio de documentos y utilizando la descripción, la narración, la evocación de la memoria y la argumentación, limitándose a la intervención que implique la utilización de artes visuales, por lo cual, en el marco de la educación primaria, se indaga sobre las particularidades históricas de su creación, se conocen algunas de sus teorías, y posteriormente se adentra en el estudio de sus fundamentos epistemológicos y su aplicación en la educación primaria.

Se hizo relevante consultar y registrar algunas experiencias dentro del contexto nacional, donde de una u otra forma se ha incluido actividades artísticas integradas a acciones terapéuticas, extrayendo de tal información los indicios que permitan vislumbrar nuevos campos de acción e intervención desde nuestra vocación docente, atendiendo a tal interés también se presenta un registro básico, de organizaciones e instituciones vinculadas a esta disciplina, y que ofrecen una oferta académica y formativa sobre el arteterapia en nuestro país.

Los hallazgos encontrados fueron variados, ricos en información, datos y experiencias por lo que fue necesario condensar la exuberante argumentación frente al tema en tres fases o capítulos, presentados de forma descriptiva, analítica y con un enfoque pedagógico orientado a la educación artística.

La intención de esta investigación no se limita a demostrar la aplicabilidad del arte en la educación artística de la básica primaria. No se procura perder la base teórica del arte y su desempeño, sin embargo, el deseo es explorar la visión de la arteterapia en la educación artística. No se pretende señalar una definición, porque cualquier intento de definición difiere de la compleja propuesta a la que se presta el arte. Esta investigación tiene el carácter directo de indagar en la importancia del uso del arte como elemento terapéutico, el cual es un apoyo al proceso formativo en la escuela, abordando la interrelación de la arteterapia y la educación de la básica primaria integrando éstas en las clases de educación artística, teniendo en cuenta la importancia del arte en los años de desarrollo de un niño y demostrando que la educación artística debe ofrecerse en las escuelas, desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria.

La arteterapia ha sido una nueva y próxima forma de psicoterapia en la sociedad actual. Anima a las personas a buscar la autoexpresión a través de la pintura, el dibujo, el modelado, etc. Desafortunadamente, a medida que la terapia del arte gana reconocimiento, la educación artística se está retirando rápidamente de las escuelas. Existe una discusión en curso sobre la importancia de la educación artística, especialmente en las etapas de desarrollo de la niñez. Algunos argumentan que el arte no es una clase básica como matemáticas, ciencias, historia y otros cursos donde el conocimiento del estudiante se evalúa con pruebas estandarizadas. Otros argumentan que la educación artística tiene el potencial de enseñar a muchos niños los aspectos más amplios de esas clases básicas. Cuando se trata del debate sobre si la educación artística es importante o no, la investigación y las revisiones de la literatura solo han podido mostrar los beneficios de la educación artística. El arte permite a los estudiantes pensar críticamente y mostrar autoexpresión; algo de lo que carecen las mentes de hoy. Desafortunadamente, el arte siempre ha estado en la tabla de cortar cuando se trata de presupuestos y pruebas estandarizadas. Aunque el arte no necesariamente puede mostrar estadísticas sustanciales a través de los puntajes de las pruebas, la investigación ha demostrado los beneficios psicológicos de tener una salida creativa.

2. Planteamiento del problema

Según las orientaciones pedagógicas para la educación artística en Colombia, la labor docente en nuestro contexto está encaminada a desarrollar lo que se define como competencias en el campo de la educación artística y que comprende la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación, como base del proceso académico de enseñanza aprendizaje en el área de la educación artística. Estas competencias se relacionan entre sí en un proceso de comprensión del mundo y de relación con su entorno donde se busca desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes, en concordancia con el entendimiento de la cultura, la sociedad y el individuo. Esto va encaminado a lograr una transformación simbólica que tiene como centro al propio estudiante. En otras palabras:

En el campo de la Educación Artística, por transformación simbólica se entiende un proceso comunicativo de manipulación y modificación de los distintos lenguajes artísticos y símbolos propios de una cultura, por medio del cual el estudiante puede aprender a enriquecer sus posibilidades de expresión. (Cuellar & Effio, 2010, p: 44).

De lo citado puede inferirse que, gracias a los lenguajes artísticos y los símbolos culturales, un estudiante puede alcanzar mayor autonomía como ser humano y mayor socialización gracias a que se incrementan sus posibilidades- y también habilidades- para expresarse. Esto sin embargo requiere un esfuerzo para apropiarse y modificar lo encriptado, y aprehenderlo para luego comunicarse correctamente con otras personas. Por lo tanto, lo artístico y lo simbólico son elementos complejos que ayudan al estudiante, pero para ello se requiere de una buena asistencia docente.

La educación artística es presentada como un campo, “un sistema relativamente autónomo de relaciones sociales entre personas e instituciones que comparten un mismo capital común (capital cultural, por ejemplo)” (Cuellar & Effio, 2010, p. 14), esta idea de “campo” aplicado a la educación artística la expande a diversos ámbitos como lo cultural y lo social y es llamada a involucrar en sus procesos académicos la pluralidad de personas e instituciones que pueden intervenir o estar vinculadas desde los diferentes lenguajes artísticos e invita al docente a abordar temas y desarrollar acciones pedagógicas articuladas al entorno cultural y contexto social que la

circundan, entablando relación interdisciplinaria con otras ramas del conocimiento como las ciencias sociales y humanas y los campos de la educación y la cultura o la psicología etc.

La noción de campo ayuda a ampliar la visión del maestro y de su institución educativa, hacia la comprensión de la Educación Artística escolar como parte esencial de un universo que la vincula con el desarrollo de competencias básicas, con otras áreas del conocimiento (ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, lenguaje), con el hacer artístico profesional y con el patrimonio cultural local, nacional y universal (Cuellar & Effio, 2010, p: 16).

La labor docente está llamada entonces desde esta perspectiva a integrarse con el entorno social de la institución educativa y adelantar proyectos que permitan llevar los procesos de educación artística a escenarios y campos de acción diferentes a los convencionalmente establecidos, a su vez los lineamientos curriculares para la educación artística, insta a el educador a cumplir una labor social desde su área de conocimiento, generando aprendizajes significativos enfocados a mejorar la calidad de vida de los alumnos y procurando una mirada social y multicultural en los procesos de aprendizaje.

En tal sentido, la misión para la educación artística en nuestro país, no sería la de enseñar una técnica artística en particular, sino en utilizar la práctica y el ejercicio de actividades artísticas, en aras de propiciar un mejor nivel de entendimiento por parte del alumno de sí mismo, de sus contextos sociales, de su cultura y de la comprensión del mundo, buscando de esta forma propiciar un desarrollo de la capacidad de aprendizaje a través de proyectos enfocados en la resolución de problemáticas o particularidades de su cotidianidad o en necesidades dentro de sus procesos de vida, es decir una búsqueda de la construcción del tejido social a partir de la educación artística.

Estas disposiciones presentan un reto y una oportunidad al docente, puesto que sus actividades curriculares deberán estar diseñadas de tal forma que logre cumplir con la atención a sus alumnos, tanto en lo diverso de cada individuo como en la necesidad educativa que cada uno de estos requiera, por consiguiente, la búsqueda de recursos teóricos, lúdicos y didácticos es imprescindible.

Por lo tanto y en miras al reto de asumir la labor docente desde la educación artística vale la pena considerar la arteterapia como una expresión con el poder suficiente para ser articulada dentro de los procesos educativos del docente con miras a cumplir los objetivos pedagógicos; y al mismo tiempo, la arteterapia puede ser una alternativa de intervención desde la educación artística en proyectos sociales y de apoyo al mejoramiento de la calidad de vida de alumnos y sociedad en general.

A partir de lo anterior para el presente trabajo surge como pregunta transversal:

¿Cómo argumentar el arte terapia para ser articulada en la labor pedagógica desde la educación artística de la básica primaria?

3.

Objetivos

Objetivo general

- Argumentar las posibilidades que ofrece la arteterapia como práctica pertinente para ser utilizada en la escuela durante el ejercicio profesional de la educación artística.

Objetivos específicos

- Indagar sobre las raíces epistemológicas de la arteterapia, considerada como una práctica seria y pertinente para la labor profesional del docente en el área de educación artística.
- Comprender la trascendencia de la arteterapia dirigida a la educación artística mediante la construcción de un marco conceptual y teórico.
- Describir algunas de las experiencias a modo de práctica profesional del arteterapia como disciplina en los procesos pedagógicos de la educación artística.

4. Marco teórico

4.1. Los incipientes orígenes de la arteterapia

A nivel internacional vale precisar que, al encontrarse varios trabajos previos realizados sobre pacientes psiquiátricos evaluando las propiedades terapéuticas de la expresión artística, se puede afirmar que antes de ser practicada en la educación, la arteterapia primeramente tuvo acogida en el mundo de la medicina y la enfermería (Torres, 2016); sea como fuere como una práctica dirigida a la salud mental que actualmente se extiende al menos en tres sectores: sanitario, social y educación (Delgado, Pérez, & Cruz, 2016)

Reconocen los autores Delgado, Pérez y Cruz (2016) que hay abundante evidencia empírica que demuestra que la arteterapia, como terapia de arte creativa (TAC), tiene utilidad y posibilidad terapéutica. De esto puede inferirse que el arte sirve como instrumento sanador y como potenciador de las cualidades útiles para el ser humano. Si bien la arteterapia es reciente, las expresiones artísticas han sido una constante a lo largo diferentes periodos de la historia, llegando a jugar un rol sobresaliente dentro de la mejora social, física, psíquica y personal del individuo en su vida cotidiana y de su interacción con los demás. Por ejemplo, señala Ros (2013) que los pueblos primitivos usaban las pinturas rupestres para alimentación y supervivencia, y luego el arte se convirtió en forma de comunicación para expresar sentimientos, cultura, historia, entre otros. A lo largo de la historia se ha venido evidenciando la importancia del arte en la sociedad y el ser humano como ente individual, es por eso que, a partir de la revolución de la psicología, diversos investigadores han vertido su interés en el estudio de la mente y su potencial creativo (Beccaria, 2019).

Aunque el arteterapia solo comenzó a estructurarse como disciplina a mediados del siglo XX, en lo que se ha definido como etapa inicial entre los años 1935 y 1969, actualmente es reconocida como una práctica realizada a nivel mundial, concentrándose en el proceso de creación más que en el fin, y que sirve para aliviar el estrés, la ansiedad, y dolor tanto de pacientes como de cuidadores (Delgado, Pérez, & Cruz, 2016).

En el ámbito escolar específicamente, las investigaciones han concluido que el arteterapia estimula la imaginación, fomenta el pensamiento creativo, aumenta la autoestima, incluso favorece la integración multicultural y las habilidades sociales. Buena parte de los estudios y

desarrollo de las prácticas arteterapéuticas se han llevado a cabo en el ámbito escolar primaria, tratando de corregir características o problemas que son comunes a un determinado contexto o a esa determinada edad, como la hiperactividad, la falta de atención, inhibiciones, problemas de comunicaciones, entre otros que pueden identificarse en niños menores de 12 años (Delgado, Pérez, & Cruz, 2016).

Propiamente en la educación pública, el arteterapia ha sido introducido de manera regular sobre todo en países anglosajones Australia, Canadá, Estados Unidos (que lo hizo a partir de la década de los 70), y Reino Unido (que hizo lo propio a partir de la década de los 80); asimismo lo han hecho Países Bajos e Israel (Durán, 2005)

La importancia que ha tomado en Estados Unidos ha servido de ejemplo e impulso al resto del mundo. No solo se ha aplicado, sino que continúa desarrollándose y profundizándose desde mediados del siglo pasado. La primera maestría en arteterapia en los EE. UU. Se ofreció en el Hahnemann Hospital and Medical College (ahora Drexel University) en Filadelfia en 1967 (Westwood, 2010). Hasta ese momento, Margaret Naumburg impartía terapia artística en la ciudad de Nueva York, y en Washington, D.C., en la Escuela de Psiquiatría de Washington. La arteterapia finalmente alcanzó a consolidarse como una disciplina legítima que incorpora elementos tanto del arte como de la terapia en 1970 cuando la Asociación Estadounidense de Arteterapia celebró su primera conferencia anual (The First AATA Conference Program, 1994).

En el contexto local de Colombia la práctica de la arteterapia ha sido discreto, tanto dentro como fuera del aula, debido probablemente a que tal disciplina no ha gozado de un reconocimiento social y académico suficientemente amplio. Sin embargo, es posible hallar iniciativas en este tema desarrolladas en principio con comunidades en estado de vulnerabilidad y que de alguna manera sirvieron de predecesoras del entorno escolar. En este sentido, vale la pena hacer referencia a la experiencia desarrollada bajo el liderazgo de la psicóloga Beatriz Álvarez (2007) a través del proyecto intitulado “Arte terapia y apoyo intergeneracional en las resoluciones de duelo de adultas mayores en la comuna 13 de Medellín. (2004-2007)” cuyo principal objetivo se trató de encaminar “esfuerzos a contribuir a la elaboración de duelos, con un grupo de 38 mujeres afectadas por la violencia socio política en la ciudad de Medellín” (Álvarez, 2007, p:2).

Este proyecto de arteterapia fue realizado en un contexto social complejo y surgió como apoyo psicológico a una población afectada por las operaciones militares en la comuna 13 de la

ciudad, localidad asediada por la disputa territorial de distintos actores armados y que a lo largo de décadas ha estado en una profunda segregación socioeconómica. En este caso, luego de un diagnóstico y el estudio del contexto social, se concluyó que, dado que se requerían estrategias que sirvieran para expresar emociones y sentimientos, se optó por el arteterapia, concebido como una herramienta que facilita la transmisión de los dolores, crisis y malestares acumulado por el grupo afectado mediante formas simbólicas y lenguaje no verbal que conllevan a la resolución de la crisis (Álvarez, 2007). Las participantes, en este caso mujeres, prefirieron las artes plásticas, como pintura, manualidades, modelado de arcilla, entre otras, porque son prácticas que se reflejan en su cotidianidad enfocada en las laborales domésticas y manuales tradicionales donde es común trabajar con barro, tejares entre otros elementos (Álvarez, 2007).

Por otra parte vale la pena acotar que existe la Asociación de Arteterapeutas colombianos con sede en Bogotá, y que nació hace más de diez años atrás, a raíz de la iniciativa de arteterapeutas nacionales que debieron viajar a países como Estados Unidos, Argentina y España, buscando adelantar sus estudios sobre este tema para obtener la certificación profesional, puesto que en nuestro país no existían programas académicos que brindaran este conocimiento (Asociación Colombiana de Arte Terapia, 2021).

En busca de un crecimiento profesional, se unieron en una organización que permitiera dar a conocer la arteterapia en el país; consolidaron entonces una agrupación bajo el amparo legal el 6 de marzo del 2009, dándose a conocer desde entonces como la Asociación Colombiana de Arte Terapia (AACT), como entidad sin ánimo de lucro, con el fin de reunir profesionales con formación específica en Arte Terapia en Colombia.

Para el año 2019 la Asociación Colombiana de Arte Terapia (2021) logró gestionar y servir como mediadora ante el Ministerio Nacional de Educación, para la tramitación de la convalidación de títulos de arteterapia en Colombia realizados en el exterior, “Por medio de este procedimiento, se reconoce formal y legalmente ante el Gobierno Colombiano la adquisición de dichos estudios. La convalidación del título certifica ante todas las instituciones de Colombia, la competencia para practicar Arte Terapia.” (Asociación Colombiana de Arte Terapia, 2021, p.1). Dicha asociación, ofrece como incentivo para realizar este trámite a los arteterapeutas, otorgar su primer año de membresía como profesional de la arteterapia gratis.

Este breve recuento histórico acerca de la arteterapia permite intuir pertinencia en la educación artística, por cuanto que en las instituciones educativas se debe atender poblaciones de

alumnos, que muy posiblemente han tenido afectaciones de índole social o familiar, además se debe tener en cuenta que postulados como la búsqueda de soluciones a diversas problemáticas de convivencia al interior de las instituciones educativas y las comunidades circundantes, exigen que el docente contemporáneo posea un amplio abanico de posibilidades, estrategias, instrumentos y modelos didácticos. López (2004) precisa que:

Pintura, escultura, danza, escritura, música o drama. El arte es el reflejo de las tendencias internas de la sociedad y presenta el campo idóneo para el desarrollo de la expresión personal y de la comunicación con uno mismo o con los demás (López Martínez, 2004, p: 103).

En resumidas cuentas, dada las emergencias actuales, donde se quiere que la educación gire en torno al estudiante y que haya un mayor y mejor criterio social donde el estudiante tenga un aprendizaje significativo, la labor del docente no debe estar limitada solo al desempeño en un aula de clase, sino que sus conocimientos pueden aportar en otras esferas de la cultura y la sociedad.

4.2. Antecedentes legales.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2021) incluyó la cultura y la educación como derechos fundamentales que están en total relación a los derechos humanos. Con esto se hace explícito que tales derechos son inherentes a la persona simplemente por su condición de ser humano y no existe ninguna excepción excluyente en torno a ellos, tales como características raciales, políticas, étnicas, religiosas o médicas u otra que de manera alguna pudiera vulnerar tales derechos que adquiridos desde el nacimiento. En ese sentido los derechos culturales y de educación se deben garantizar a cada persona sin importar su condición económica, social, o estado de salud.

Políticas y recomendaciones internacionales.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otras organizaciones internacionales han encaminado, diseñado y ejecutado procesos de consolidación y ejecución que

garanticen la promoción, práctica y respeto de los derechos de educación y cultura en los estados del mundo, a través de tratados y convenciones internacionales, como el Foro Mundial de Educación de Dakar (Senegal) del 2000, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de París (Francia) de 1960; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Ginebra (Suiza) de 1966, donde los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la cultura y la educación, han sido moldeados y definidos a través de décadas de análisis, discusión y pactos, para alcanzar entendimiento y consenso entre las naciones, que propicien el respeto y adopción de éstos.

Por otro lado, específicamente en cuanto a arteterapia, es importante referirse a la Asociación Americana de Arteterapia (ATTA por sus siglas en inglés), fundada en 1969. Esta asociación suele publicar a través de la revista *Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association* información actualizada sobre conocimientos en el campo del arteterapia así como prácticas y cuestiones inherentes a esta profesión, y la revista *Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice* que aborda temas como la salud y su promoción, y la relación del arte con la salud, la inclusión entre otros tópicos (American Art Therapy Association, 2021)

La Asociación Británica de Arteterapistas (BAAT, por sus siglas en inglés) fue impulsada por los pioneros de la arteterapia en el Reino Unido, Adrian Hill y Edward Adamson, y comparte una serie de cursos y conferencias nacionales e internacionales a través de su página electrónica (The British Association of Art Therapists, 2021). El Foro Iberoamericano de Arte Terapia tiene sede en Madrid, hace publicaciones a través de la Revista Arteterapia UCM, entre otros medios, además de transmitir noticias, publicar información a través de blog, realizar acuerdos con universidades sobre terapia y supervisión, sesiones clínicas, talleres, jornadas, congresos, formar a personas para la profesión, organizar grupos de investigación, y tal como las otras asociaciones, ayudar y defender los intereses de los arteterapeutas en su territorio (AFIA, 2021).

UNESCO (2017) reseña su apoyo a instituciones públicas en cultura y educación para la capacitación en arteterapia a docentes, promotores culturales y artistas. Esto ocurre particularmente en Piura, Perú, donde el Río Piura inundó colegios ocasionando crisis y angustia. Los asistentes han reconocido que la arteterapia ha ayudado en el autoconocimiento y en el control de las emociones. Luego estos conocimientos son transmitidos a niños en las instituciones educativas como ocurrió en la de Sechura (UNESCO, 2017)

Por su parte UNICEF (2018) le da varios usos a la arteterapia, siendo uno de ellos el relacionado con la resiliencia. Al respecto señala que cuando los niños han experimentado malos tratos o les ha tocado vivir en un ambiente hostil, generan dificultades para expresar sus emociones, deseos e impulsos. La arteterapia sirve entonces como proceso artístico para hacer catarsis, es decir, descarga emocional, para liberar tensión y no depende de la verbalización, sino que se hace previo a esta, lo que significa que el arteterapia es, por sí mismo, un hacer algo con las emociones.

En general, puede decirse que el actual contexto mundial requiere una visión compartida en torno a la relación del poder del estado y la sociedad, con el propósito de buscar y consolidar condiciones favorables que mejoren la calidad de vida. Tales condiciones conllevarían al mejoramiento de los servicios públicos y el mejoramiento del acceso a la educación, a la salud y a las condiciones laborales, al fortalecimiento del respeto a la diversidad y la posibilidad de gozar de la recreación y la cultura. Con este mejoramiento en general fluirían procesos sociales y políticos que permitirán el ejercicio real de los derechos culturales y educativos. Como puede verse hay una concatenación, una visión compartida que lleva a mejores condiciones, que a su vez proporcionan mejor calidad de vida que finalmente permite el ejercicio de derechos. Y para todo ello es necesario, en primer lugar, que la comunidad internacional trabaje en conjunto por objetivos comunes.

Políticas públicas nacionales.

En primer lugar, debe hacerse constar que en Colombia el arteterapia ha sido practicado en la educación formal, no teniendo el Estado una política- más allá del apoyo a organizaciones privadas- que introduzca el arteterapia en la educación primaria. En otras palabras, como señala Angulo (2017) hay instituciones privadas que dictan charlas y talleres, pero no hay a nivel del Estado un programa terapéutico orientado a niños para que superen alguna problemática emocional o psicosocial.

Sin embargo gracias a la gestión de la asociación colombiana de arteterapeutas y a la proliferación de profesionales de la salud y de la educación, interesados en el tema, en Colombia, se ha podido obtener el aval del ministerio de educación, para convalidar el título de especialización en arteterapia obtenido por profesionales colombianos en el extranjero, lo cual abre la posibilidad de iniciar y adelantar procesos de educación y formación en arteterapia en

nuestro contexto respaldando las instituciones educativas que adelanten cursos y diplomados sobre la materia y dando reconocimiento al título que estas otorgan a sus estudiantes.

Debe expresarse que hay pocas políticas públicas que contemplen la arteterapia como servicio en general. Uno de los ejemplos de las indagaciones realizadas es el de Otras Percepciones del Arteterapia el cual cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, así como de las alcaldías (Opinión Caribe, 2018). Este proyecto se enfoca en la música, la danza y la pintura en niños y niñas pero que tienen condiciones psicológicas y físicas especiales, por lo que presentan autismo, Síndrome de Down, asperger, entre otros cuadros (Opinión Caribe, 2018)

Por otra parte, no hay en el país una legislación que expresamente dé pautas o directrices acerca del uso del arteterapia como profesión. Sin embargo, debe hacerse referencia primeramente a las disposiciones establecidas en la Constitución política de Colombia de 1991 (2015) como el artículo 44 que contempla los derechos de educación y cultura como fundamentales para los niños; el artículo 67 se refiere a la educación como un derecho y un servicio orientado al “acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura;” el artículo 70, que además de reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país, dispone que:

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional (Corte Constitucional, 2015, artículo 70).

En cuanto a leyes, de acuerdo con Ángulo (2017) cuando se trata de estudiar la educación en relación con las emociones de los niños, hay que tomar en cuenta principalmente la ley 1098 de 2006, Código de la Niñez y la Adolescencia, especialmente en cuanto a sus artículos 1, 2, 7, 17, 24, 27, 30, 41, 39, 56 y 50; varios de estos artículos hacen referencia, por un lado, a las emociones de los niños que deben ser respetadas y defendidas, y por otro lado, a la formación y protección integral en lo educativo atendiendo todas sus dimensiones, siendo una de ellas lo emocional.

Otro instrumento legal de no menos importancia es la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, fundamentalmente los artículos 14, 23, 46 y 92 que se refieren a la formación de

valores humanos los cuales debe inculcar la institución educativa, así como la educación de las emociones. El artículo 23, en específico, establece la educación artística y cultura como área fundamental y obligatoria la cual es obligada impartir en la educación preescolar, básica y media (Angulo, 2017). Asimismo, la Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, que contempla la educación artística como factor para el desarrollo social.

También son importantes los Lineamientos curriculares de la educación ética y valores humanos del Ministerio de Educación; los Lineamientos curriculares de la educación artística, que tiene entre sus fines contribuir con el fortalecimiento de la capacidad de expresión de los niños en la modalidad artística.

Si bien, las normativa nacional no ofrece un panorama amplio en la profesionalización del arteterapia (al menos en cuanto a educación primaria se refiere), si provee por otra parte un gran margen de acción y de utilización de esta disciplina como recurso y estrategia para la atención de comunidades vulnerables y como instrumento a ser utilizado en procesos educativos, a través de leyes y decretos dictados por el Estado y que están en concordancia con lo dispuesto a nivel internacional en cuanto a el respeto de los derechos humanos el reconocimiento de la diversidad social y sobre todo educativa.

Estas disposiciones expuestas, encaminan en una misión social a los diferentes procesos artísticos, pedagógicos y culturales, que se adelanten a nivel de educación y de atención a comunidades en general, lo cual exige que los profesionales e instituciones de educación, cultura y salud, generen proyectos e investigaciones en miras de diseñar y hallar instrumentos pertinentes a la hora de atender la demanda social en concordancia a lo establecido internacionalmente como derechos humanos y de aquellos fundamentales, en tal escenario el uso del arteterapia es una alternativa y obtiene relevancia.

Políticas públicas locales.

En Antioquia encontramos que el uso de la arteterapia está llamado a ser un instrumento relevante a la hora de ser empleado en proyectos e iniciativas de atención a diversos grupos poblacionales encontrando cabida dentro de una serie de decretos enfocados a la atención y búsqueda de inclusión en el ámbito social de personas con discapacidad o con afectaciones en la salud mental y física.

4.2.1. Antecedentes teóricos

La arteterapia es una expresión que se utiliza para referirse al uso del arte con fines terapéuticos, ya sea en la rehabilitación psicosocial o de salud mental (López, 2009). Sin embargo, como se puede inferir del estudio de Álvarez (2007), ya abordado, es un recurso para la validación de emociones, maduración de conductas y socialización con muy buen potencial.

La arteterapia es una profesión relativamente nueva, con un método basado en las artes y la psicología, mediante el uso de diversas formas de expresiones artísticas con múltiples propósitos que se relacionan con las emociones y el aprendizaje (López, 2009)

Según Urrutigaray (2008), el trabajo con arteterapia permite la reconstrucción e integración de la persona, a partir de un marco teórico, que posibilita la adquisición de autonomía, como objetivo o meta para el mejoramiento de la vida humana. Para este autor, el universo de la arteterapia - constituido por colores, collages, imágenes, escritura, teatro, danza-, da lugar así a la búsqueda de soluciones para las necesidades individuales de los niños, siendo un excelente recurso para colectivos.

De acuerdo con López (2004) los niños pueden llegar a tener una imperiosa necesidad de expresarse, lo que los lleva a manifestarse, según sus propias emociones internas, ya sea de cualquier forma, bella o tosca, en forma de imágenes; por eso la institución de educación primaria debe ser un espacio propicio para ello. El trabajo expresivo y creativo se realiza en la escuela de la primera infancia, brindando las condiciones para un aprendizaje y desarrollo diferenciado. Se trabaja en los potenciales del individuo, pudiendo despertar, desarrollar y mejorar nuevas habilidades (López, 2004). En la arteterapia escolar es importante saber que se emplean lenguajes plásticos (como la pintura, el dibujo, el collage), haciendo uso de diversos materiales (papel, lápices de colores, tijeras, entre otros), no como una extensión del descanso, en el que se hace la actividad sin ningún propósito, sino que se parte de la idea de que la experimentación y exploración de materiales generan ideas, sensaciones y emociones en el marco de una verdad y una realidad (Vargas, 2018)

La arteterapia tiene un impacto en el desarrollo infantil en términos de creatividad y expresión asociativa libre, donde las ideas dan lugar a la subjetividad y la crítica de la realidad. La investigación más actual ha señalado formas de superar los problemas que se enfrentan en la vida cotidiana de los espacios educativos, y que sirve de estímulo para todos aquellos interesados en

desarrollar actividades innovadoras utilizando el arte y su potencial para transformar concepciones, pensamientos y acciones (Molina & Jaramillo, 2017)

El propósito del arte en la educación infantil no es formar artistas, sino dar voz a la creatividad natural de cada niño, sin juzgar, sin críticas. Cuanto más se estimula la creatividad, más recursos cognitivos desarrolla el niño para controlar sus emociones (Rancel, 2019). Como se puede inferir del texto de Clares (2018), cuando un niño es estimulado en su creatividad y expresividad, desarrolla resiliencia emocional, afronta mejor la frustración, se vuelve más comunicativo; además desarrolla habilidades de socialización, interactuando con los demás participantes, sensibilizándose, fortaleciendo su capacidad interior, descubriendo sus gustos, deseos y sueños.

Entre los teóricos clásicos destaca Federico Froebel (1782-1852), cuyos aportes fueron tan originales que se construye el modelo Froebeliano. A este autor se le debe la existencia de los jardines infantiles pues partía de la importancia de considerar los repertorios técnicos y materiales, así como la concepción del espacio en donde se llevará a cabo la práctica escolar, el cual debe ser armónico, dinámico y flexible para que potencialmente pueda darse toda clase de desarrollo, percepciones, expresiones y relaciones de los niños (Lahoz, 1991)

Un pilar teórico son los aportes de María Montessori (1870-1952) quien se ocupó de investigar la educación de los niños con deficiencia mental, a la cual catalogo como un problema de captación de información de los sentidos a la mente. Su teoría era que el uso de materiales didácticos, lo lúdico, el arte, el juego, incluso el amor, podían estimular los órganos de los sentidos y así captar su atención. De los objetos creados, como el canto, el cuento, los colores, pintura, entre otros, podían conducir a su vez a otras creaciones (Giraldo & Restrepo, 2017).

Otro autor clásico es Viktor Lowenfeld (1903-1960) quien planteó la idea de que dibujar es un proceso complejo- no solo es representación visual- con el que el niño puede transmitir un significado, así como reconstruir su entorno. Dibujar es el proceso por el cual el niño expresa sus necesidades, pero también sirve para que socialice con las personas que lo rodean, bien sea sus padres coetáneos, o personas adultas como docentes o sus padres. (Flores & Hernández, 2008)

Finalmente, hay posturas de la arteterapia como mediación que merecen ser expuestos. Un aporte teórico pertinente en la arteterapia es el de Jean Pierre Royol quien establece que existe un nivel preventivo, dedicado a personas que tienen ansiedad o estrés, o aquellos que están pasando por un periodo de dificultad o transición (como la pérdida de un familiar); nivel dinámico, que es

para las personas que tienen pocos lazos afectivos, y necesita ganar confianza y superar el aislamiento; y el nivel curativo que es para enfermos el cual necesita el acompañamiento de un equipo médico (Callejón & Granados, 2020). Por otro lado, de acuerdo con Moreno (2010) el arteterapia es un punto de referencia para la mediación artística pues en ambos casos lo importante no es la producción artística en sí sino el proceso de transformación que generan las actividades en cada individuo. Así, el interés se concentra no en la obra final sino en el proceso de creación. Similar a la mediación artística, el arteterapia tiene un espacio de reflexión y exposición verbal que versa sobre el proceso y el fin de la obra, y lo que sucedió en la persona durante el desarrollo del arte. Finalmente, otro aporte de Moreno (2012) de tipo conceptual, pues expone que el acompañamiento educativo a través de la herramienta del arte se puede considerar mediación artística, más que arteterapia en sí; aunque en todo caso catalogar una actividad artística orientada a mejorar la situación de una persona o un grupo de personas con problemas individuales o sociales, bien sea como mediación artística o como arteterapia, va a depender de la formación profesional del que lo lleva a cabo, así como de los objetivos de la intervención, el rol que desarrollará el que interviene, y la organización de las sesiones.

4.3. Bases teóricas del arte terapia

4.3.1. La arteterapia como una práctica preverbal

Como ha podido observarse hasta ahora, la arteterapia tiene varias formas de concebirse. Algunos lo ven como una herramienta, otros lo conciben como una práctica o servicio, pero tanto su noción como su propósito quedan bastante claros. Al hablarse de teoría se hace en un aspecto más general, más allá de la educación primaria, si bien se reconocen las diferencias y los propósitos entre poblaciones objetivos (incluso se ajusta a las necesidades de cada realidad en particular).

Por un lado, se afirma que la arteterapia consiste básicamente en proceso creativo del arte, cura y mejora la salud mental y la vida en general, además de ser una forma de comunicación no verbal de los pensamientos y los sentimientos (Malchiodi, 2003). Son muchas las instituciones, autores, entre otros que lo recomiendan, mientras que no se han conseguido detractores de esta práctica o servicio.

Por otro lado, la arteterapia se fundamenta en la teoría de que el trauma temprano o el conflicto del desarrollo pueden no ser accesibles a través del lenguaje verbal típico, sino que se almacena en el inconsciente en formas preverbales de cogniciones sensoriales, cinestésicas o imaginables y experiencias emocionales asociadas representadas en lenguaje simbólico (Robbins & Aydede, 2009). El proceso de acceder a estas formas preverbales de conocer y experimentar requiere el desarrollo de una relación terapéutica intencional o un entorno de sujeción en el que el terapeuta sintonice, se una y refleje la conciencia preverbal del paciente. Utilizando la presencia emocional y la sintonía, el terapeuta de arte selecciona procesos de arte relevantes para reflejar el estado emocional y relacional del paciente y, en consecuencia, nutrir el surgimiento del lenguaje metafórico y simbólico que reconstruye la narrativa personal del paciente (Gerber, 2014; Robbins, 2000). Las investigaciones estudiadas demostraron que la arteterapia individual a largo plazo fue eficaz para promover el desarrollo cognitivo y emocional, posibilitando las relaciones y disminuyendo los comportamientos destructivos en adultos y niños (Klorer & Robb, 2012)

4.3.2. El arte en terapia de Margaret Naumburg

La integración del pensamiento freudiano sobre la dinámica de la comunicación inconsciente con su facilitación a través de las imágenes y símbolos del arte fue iniciada por Margaret Naumburg (Guttek & Guttek, 2020). En la Walden School, fundada en 1915 por ella misma, Naumburg recomendó que todos sus profesores realizaran análisis y animó a los niños a una expresión artística libre y espontánea que producía imágenes originales y sorprendentes aparentemente creadas a partir de su inconsciente. Esto llevó a la convicción de Naumburg (1928) de que tal expresión artística libre en los niños era una forma simbólica de habla básica para toda educación, que esa expresión artística espontánea también era básica para el tratamiento psicoterapéutico.

Naumburg (1974), actualmente conocida como la fundadora de la arteterapia, basó su marco teórico de la “psicoterapia del arte” y sus métodos en la liberación de la expresión artística espontánea; tiene sus raíces en la relación de transferencia entre paciente y terapeuta, y en el fomento de la asociación libre. Naumburg utilizó el arte como medio para que las personas proyectaran visualmente sus conflictos. Para Naumburg (1974), el valor del arte terapéutico se basa en el reconocimiento de que los pensamientos y sentimientos más fundamentales del

hombre, derivados del inconsciente, se expresan en imágenes más que en palabras. Pero, aunque tomó la técnica de la libre asociación del psicoanálisis, Naumburg no estuvo de acuerdo con el énfasis de los freudianos en poner en palabras las experiencias subjetivas. Al contrastar los dos enfoques, Naumburg afirmó que "en la arteterapia, la experiencia de la imagen inconsciente del paciente se transpone directamente a una imagen representada real", mientras que en el psicoanálisis "tales experiencias visuales internas deben ser retraducidas de una imagen a una comunicación verbal" (Naumburg, 1966).

Naumburg propuso que una vez que el paciente hubiera creado imágenes espontáneas no verbales, haría asociaciones verbales con sus imágenes. También creía que la arteterapia, como la psicoterapia, tiene lugar dentro de una relación de transferencia, pero se apartó de las técnicas analíticas tradicionales en el sentido de que insistía en que el paciente se sentara erguido, asumiera un papel activo en lugar de dependiente, y analizara e interpretara su propia imagen (Junge y Asawa, 1994). La formulación de Naumburg se centró claramente en la parte de la terapia más que en el aspecto del arte, de ahí que esta autora haya hecho énfasis la interpretación de la obra de arte del paciente

4.3.3. El arte como terapia de Edith Kramer

Edith Kramer desarrolló el término arte como terapia (Ros, 2013). Su premisa era que el proceso artístico en sí le permitía al paciente recrear experiencias y sentimientos primarios, ofreciendo así la oportunidad de volver a experimentar, resolver e integrar el conflicto (Ros, 2013)

Seguramente siguiendo las sugerencias de Naumburg, el modelo teórico de Kramer se centró en el arte como terapia, más que en terapia (Junge & Asawa, 1994). Aunque Kramer (2000) utilizó la teoría psicoanalítica para formar su enfoque de la arteterapia, separó los roles, en términos inequívocos, entre el terapeuta del arte y el psicoterapeuta. Para la autora ambas implican la búsqueda de la verdad interior, pero en la terapia del arte se requiere un esfuerzo y habrá un producto que podría ser de buena calidad- siempre puede evidenciarse si una producción se hace de forma pretenciosa o engañosa-, dos elementos de los cuales puede prescindir sin ningún problema el psicoterapeuta. Además, el terapeuta del arte utiliza el arte como herramienta en mucha mayor medida que el psicoterapeuta, aunque puede prescindir también de él; no obstante, como expresa Kramer, el arte, en el sentido amplio es la terapia más

antigua existente. Al terapeuta del arte le toca adaptar métodos para que el valor terapéutico del arte se refuerce a través de un pensamiento terapéutico, y no haya incompatibilidades, pues advierte Kramer que no siempre es fácil para el terapeuta conciliar su enfoque con su función como artista y maestro, pues en este último caso debe estar consciente que los niños tienen limitaciones y en muchos casos esta perturbado, por lo que le interesa su progreso no solo artístico sino a cualquier nivel. Además, tiene que ser flexible para aceptar y comprender diferentes estilos, formas que son expresión de necesidades individuales; algunas de las cuales pueden dar cuenta de agresiones o pueden ser confusos. Pero por otro lado, el terapeuta debe conservar su capacidad de discriminación del arte, pudiendo diferenciar lo falso de lo genuino (Kramer, 2000).

Tras apreciarse su trabajo como una forma bastante especial de clase de arte, llamó a sus pacientes estudiantes y afirmó que el terapeuta de arte debe ser hábil como artista, maestro y terapeuta: El terapeuta de arte se comunica con sus estudiantes a través de las pinturas de los estudiantes y esta comunicación tiene valor terapéutico, pero él no es un psicoterapeuta, y no es su función interpretar el contenido inconsciente profundo a sus estudiantes. El objetivo básico del arte terapeuta es poner a disposición de las personas perturbadas los placeres y la satisfacción que el trabajo creativo puede dar (Kramer, 1982). Kramer (1982) advirtió que el terapeuta del arte no interpretará, por regla general, directamente el significado inconsciente, pero utilizará su conocimiento para ayudar al niño a producir una obra de arte que contenga y exprese material cargado de emociones (Kramer, 1982). Sin abogar por el descubrimiento de conflictos o el ataque de defensas, el enfoque principal de Kramer está en el uso del arte para mejorar la sublimación, proceso que fue definido por Freud como un mecanismo de defensa del yo, en el que la influencia asocial primitiva se transforma en un factor socialmente productivo; aportando Kramer el énfasis en el proceso artístico en sí (Junge y Asawa, 1994).

4.4. Pertinencia de la arteterapia en la educación artística

El principal fundamento para la educación artística en Colombia, no está centrado en enseñar una técnica artística en particular, sino en utilizar la práctica y el ejercicio de actividades artísticas para generar experiencias en el alumno que permitan desarrollar en él una mejor comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea, que le permita desarrollar sus capacidades

cognitivas y de aprendizaje, una mejor relación y convivencia con los demás y construir una mejor perspectiva de calidad de vida (Angulo, 2017).

Con base en esta función educadora, las Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística consideran una serie de fundamentos pedagógicos que guían la labor docente en nuestro contexto, encaminados a desarrollar lo que en tal documento se define como “competencias en el campo de la educación artística” (Cuellar & Effio, 2010, p.19) las cuales comprenden la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación.

Estas competencias se relacionan entre sí en un proceso de comprensión del mundo y de relación con su entorno donde se busca desarrollar dentro del campo de acción de la educación artística habilidades, conocimientos y actitudes, en concordancia con el entendimiento de la cultura la sociedad y el individuo (Cuellar & Effio, 2010).

Según Cuellar y Effio (2010) la comunicación es considerada un producto o resultado propiciada por la evolución integrada de la sensibilidad y la apreciación estética en el acto creativo. Esta simbiosis de competencias propende a generar en el alumno la capacidad de comunicarse a través de medios no convencionales, desarrollar la capacidad y la competencia de hacer uso del lenguaje sublime y simbólico del arte. Así se domina lo sensible y lo estético posibilitando la evolución de una capacidad de comunicación no verbal y no convencional.

Cuando se habla de lenguaje simbólico se hace alusión a todo el abanico de expresiones humanas, bien sea corporal, gestual, musical, de plástico, de seña, y por supuesto oral y escrito, los cuales reflejan la producción de un sentido posible con los niños a partir de sus trabajos plásticos (Mendelson, 2005). En cuanto a lo sensible, se refiere que la arteterapia debe profundizar y enriquecerse en lo transcultural, es decir sensible a lo cultural a lo sociopolítico, lo que convierte el arteterapia en un fenómeno de tal importancia (Cáceres & Santamaría, 2018). Con respecto a lo estético, debe recordarse que la arteterapia se interesa en la sanación no en el talento artístico, de tal manera que el valor estético del arte no debe influenciar en la terapia y queda como un criterio que puede usarse posteriormente tomando en cuenta la cultura, edad y orientación del niño que haya realizado el arte. Lo bello entonces no es un punto de partida ni una meta para el arteterapia. (Cáceres & Santamaría, 2018)

La anterior argumentación proyecta la educación artística como una base importante en procesos de educación y formación de los individuos. Esta postura sostiene que la capacidad creativa y artística se presenta de forma innata en todas las personas, por lo que el

acompañamiento y orientación docente desde una edad temprana del estudiante le permitiría potenciar su nivel de creatividad, expresión y comunicación a través del arte (Gómez, 2003).

La educación artística colombiana reconoce en el arte una condición presente en la vida de cada persona que permite representar, comunicar y expresar experiencias y emociones a través de un lenguaje simbólico, por esto estimula la exploración de diversos lenguajes artísticos pues con ello se espera encontrar lo que nos hace únicos y que a la vez nos conecta con la colectividad, de tal manera considera fundamental estimular estas actitudes en los procesos de educación desde la primera infancia.

El Ministerio de Educación, en los lineamientos curriculares de la educación artística, establece que su importancia versa en la aportación que hace a la educación en general con una propuesta sistematizada de orientaciones encaminadas a desentrañar de la experiencia vital del hacer educativo una comprensión sobre el arte (Angulo, 2017). Así reconoce el Estado que, aunque sabe el potencial que tiene el arte, no tienen conocimientos suficientes para comprenderlo. La educación artística es lo que permite que pueda haber y fortalecer aprendizajes de técnicas desde lo artístico y estimular las vocaciones, lo cual a su vez fortalecerá a los niños involucrados, así como su capacidad de expresión en cualquier modalidad artística que prefieran y a la cual tenga aptitud.

La educación artística es importante porque, a nivel general de la educación, permite un desarrollo integral y emocional al incluir el arte. El arte puede ser una herramienta pedagógica que incidirá en el desarrollo de recursos cognitivos, perceptivos, expresión y valoración crítica. La educación artística debe ser crítica y reflexiva, e ir más allá de las habilidades técnicas del alumnado para aprovechar su potencial integrador (Velasco, 2018).

Considerar el arte como un canal que vincula, relaciona o conecta al individuo con el ambiente y el entorno que lo rodea (España, 2016), permite vislumbrarlo como un medio a través del cual se pueda generar aprendizajes en los individuos que no solamente estén enmarcados en lo meramente académico, sino que también puede generar situaciones de bienestar o ayuda a condiciones de vida difíciles en cuanto a convivencia, vulnerabilidad emocional, baja autoestima, limitaciones físicas o traumas mentales (España, 2016).

Esta mirada de la educación artística permite intuir en el uso de la arteterapia como una alternativa para el docente de los tiempos actuales, puesto que podemos considerar el ambiente al interior de las instituciones educativas como un espejo de lo que ocurre en la sociedad,

encontrando que los alumnos no son ajenos a las problemáticas sociales del entorno que los circunda, el barrio donde se vive, la región y el país.

El docente en la actualidad debe ser consciente que problemas como abuso a menores, maltrato, violencia, marginalidad, y problemas de convivencia, entre otros, son padecidos por sus alumnos a diario fuera y dentro de la institución educativa, y que desde la labor docente, orientada por un arteterapeuta o capacitada para tal fin, pueden generarse espacios de terapia a través del arte que a su vez contribuyan con aprendizaje en los alumnos, pero sobre todo que permitan desahogar y comunicar sus emociones, angustias, incertidumbres, entre otras expresiones para lo cual el docente debe estar debidamente capacitado, preferiblemente por un arteterapeuta, o al menos orientado por este pues es su especialidad y sabe cómo aprovechar el proceso (Durán, 2005). En este caso la arteterapia puede favorecer al autoconocimiento y al control de sus emociones, de forma que el proceso educativo además de generar conocimiento también sea satisfactorio y de alguna forma ayude a dar paz y bienestar interior. Tal como lo señala López (2004):

La expresión espontánea del dibujo y la pintura en los niños los lleva a exteriorizar sin trabas sus pensamientos, emociones y sentimientos acerca de sus vivencias. Las palabras imponen límites, pero las imágenes poseen un nivel de penetración en la mente que supera el pensamiento discursivo. Esto ayuda a entender mejor el valor del arte en el campo de la terapia. En ocasiones, los dibujos infantiles nos aportan información que jamás nos comunicarían de otra forma (Beatriz López, 2004, p: 4)

Debe reiterarse que el docente se forma en la pedagogía y que las habilidades en arteterapia le son conocimientos subsidiarios que fortalecen los principales, es decir, los pedagógicos. Con base en esto determina una planificación, con métodos y medios para canalizar en la arteterapia la comunicación y expresiones internas del niño (Angulo, 2017). Para esto el docente tiene una serie de herramientas, siendo una de ellas la del test good enough (López, 2004)

Por sus técnicas y sus fines, en la arteterapia el docente va haciendo un trabajo más personalizado. Esto representa un reto y más trabajo para él pues suele tener a su cargo a un gran número de alumnos, muchos de los cuales se desenvuelven en entornos, como familiar, comunitario, social e incluso escolar, donde existen múltiples conflictos emocionales.

El aporte a la solución de estos conflictos puede ser potencializada si desde la misma aula de clase se brindan estrategias y métodos para que el alumno encuentre algún tipo de equilibrio emocional y se posibilite una ruta encaminada a la solución o mitigación de tales conflictos, el aula de clase por ser un espacio cotidiano para el alumno, aporta la posibilidad de que los

alumnos se sientan más cómodos al momento de plantearles actividades de resolución de conflictos, además el docente es el profesional idóneo para liderar este tipo de acciones pues encarna la autoridad con la que los niños comparten mayor cantidad de horas en la jornada académica (Pérez, 2016).

Sin embargo, el conocimiento de instrumentos teóricos, lúdicos y didácticos por parte del educador para encarar situaciones conflictivas con el personal a su cargo en muchos casos son escasos o poco pertinentes (Pérez, 2016), por lo que generalmente se opta por pedir apoyo a personal externo al aula de clase, como psicólogos, trabajadores sociales, psico orientadores, entre otros. En este orden de ideas apunta Merino (2014) que:

El desconocimiento de las nuevas técnicas de intervención, como la arteterapia, pone de manifiesto la necesidad de formar al profesorado y de dotarlo de herramientas que impidan que ciertos casos deban ser puestos directamente en manos de agentes externos (Marino, 2014, p:2).

4.5. Arteterapia como disciplina profesional

Al principio del desarrollo de la arteterapia como disciplina profesional, los investigadores exploraron el uso de la creación artística para conocer o experimentar su significado (Nogué- Font, 2020). Además, se han escrito libros que exploran el uso práctico y teórico de los materiales artísticos en la terapia del arte (Rubin, 2011). Observar cómo la creación de arte es valorada por los estudiantes y enseñada por educadores y profesionales puede ayudar a la profesión a asegurar un sentido de identidad.

Por otra parte, según Cuellar y Effio (2010), las orientaciones pedagógicas para la educación artística presentan una serie de fundamentos que guían la labor docente en el contexto, encaminados a desarrollar lo que se define como competencias en el campo de la educación artística y que comprende la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación, como la base fundamental de lo que se quiere enseñar y dar a aprender dentro de esta área del conocimiento.

La sensibilidad, se reconoce como una capacidad del ser humano por afectarse o afectar a otros mediante complejas relaciones e interacciones dentro de las cuales la expresión artística es una de la más reconocida (Santaella, 2003).

La apreciación estética, es considerada la base de la comprensión del arte, mediante el desarrollo de facultad que permitan asociar informaciones y estímulos sensoriales con ideas y conceptos y propicien la reflexión, esta unión entre lo sensible y lo racional posibilitará construir en el alumno una capacidad del pensamiento conceptual (Alem & González, 2014).

La comunicación es considerada según las orientaciones pedagógicas un producto o resultado propiciada por la evolución integrada de la sensibilidad y la apreciación estética en el acto creativo, esta simbiosis de competencias propenden en generar en el alumno la capacidad de comunicarse a través de medios no convencionales, al ser capaz y competente de hacer uso del lenguaje sublime y simbólico del arte, dominando desde lo sensible y lo estético una capacidad de comunicación no verbal y no convencional(Cruz, 1991).

Estas competencias se relacionan entre sí en un proceso de comprensión del mundo y de relación con su entorno donde se busca desarrollar dentro del campo de acción de la educación artística habilidades, conocimientos y actitudes, en concordancia con el entendimiento de la cultura la sociedad y el individuo.

En el campo de la Educación Artística, por transformación simbólica se entiende un proceso comunicativo de manipulación y modificación de los distintos lenguajes artísticos y símbolos propios de una cultura, por medio del cual el estudiante puede aprender a enriquecer sus posibilidades de expresión(Abad, 2009).

De esta manera el campo de acción de la educación artística se expande involucrando en sus procesos académicos la pluralidad de personas e instituciones que pueden intervenir o estar vinculadas desde diferentes espectros con las artes, por lo tanto ya no se podría concebir la idea de una práctica docente apática y marginada del entorno cultural y social que la circundan, puesto que su campo de conocimiento va más allá de lo relacionado con su práctica e incluye en sí una relación interdisciplinaria con otras ramas del conocimiento como las ciencias sociales y humanas y los campos de la educación y la cultura.

5. Metodología

5.1. Estado del arte.

El análisis parte de un enfoque deductivo utilizando el modelo de investigación cualitativo presentado por Hernández y Mendoza (2018) Direccionado al estudio de documentos y utilizando la descripción, la narración, la evocación de la memoria y la argumentación, para adelantar el proceso de redactar, ordenar y presentar los contenidos, buscando generar una

secuencia, coherencia y enfoque a medida que se adentra en el tema posibilitando su comprensión de manera crítica.

Por lo tanto, esta investigación se direcciona al método deductivo, que consiste en indagar documentos académicos y seleccionarlos de acuerdo con su pertinencia, teniendo el objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre el objeto de estudio que en este caso es el arte terapia. Se utiliza la descripción, el análisis crítico, argumentación y la interpretación de los documentos; así mismo redactando, ordenando y presentando los contenidos, en búsqueda de generar una secuencia y enfoque coherente, permitiendo adaptar y desarrollar una perspectiva teórica.

5.2. Diseño metodológico

5.2.1. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de la información

Mediante el manejo de fichas bibliográficas, cuadros comparativos y resumen de documentos, se pudo hacer un estudio teórico de la arteterapia, determinando sus orígenes, teorización, procesos, prácticas y autores que dieron estructura y cuerpo a esta nueva disciplina. A lo largo de este trabajo se llevaron a cabo las siguientes actividades metodológicas

- Recopilación, selección y análisis de material documental referente al tema de la arteterapia y la educación artística
- El material procesado incluye normativa legal nacional e internacional; revistas científicas, tesis de grados y otras investigaciones de carácter académico nacionales e internacionales; subsidiariamente, fuentes no académicas pero que por su pertinencia e importancia para explicar o ilustrar algún aspecto específico son tomados en cuenta.
- Definición de las unidades de análisis a partir de la información documental procesada.
- Estandarización de temas y material teórico que permitiese generar una lógica descriptiva y un hilo conductor en el análisis

5.2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de análisis.

En el método cualitativo, el proceso esencial del análisis consiste en recibir datos no estructurados para luego estructurarlo (Hernández & Mendoza, 2018). La presentación de esta investigación se hace de forma narrativa.

5.2.3. Fases de la investigación

Primera parte

- **Fase 1.** Establecer la ruta de investigación definiendo como foco de interés el uso de la arteterapia como posible instrumento de trabajo en el ejercicio docente, haciendo un manejo de fichas bibliográficas sobre el tema.
- **Fase 2.** Establecer los objetivos y la pregunta de investigación como guía de búsqueda de datos.
- **Fase 3.** Elaboración textual de antecedentes registrados orientados a la historia de la arteterapia, con la intención de aportar una ambientación sobre el tema al lector, teniendo en cuenta información histórica, normativas y disposiciones legales y el estudio de referencias teorías y prácticas con respecto al uso de la arteterapia por parte de precursores de dicha disciplina.

Segunda parte,

- **Fase 1.** Estudio de los temas y textos consultados, analizarlos, entenderlos y presentarlos en un orden que permita dar a conocer el tema de la arteterapia de forma paulatina, profunda y coherente.
- **Fase 2.** Redacción del primer capítulo dedicado a describir las raíces epistemológicas de la arteterapia y complementariamente el diseño de un esquema conceptual para visualizar y entender esta fase.

6. Análisis y Resultados

Ámbitos como el psiquiátrico, el arte y la educación artística, encuentran en teorías científicas revolucionarias en su tiempo, una senda que fluye de forma espontánea y autónoma dentro de cada disciplina, pero también de forma sincronizada, fueron la coincidencia en posturas y conceptos las que termino fusionándolas en discursos interdisciplinarios que dieron

origen a lo que hoy conocemos como arteterapia, a continuación, se analizan los resultados a través de un cuadro comparativo

	Ámbito de la Psiquiatría	Ámbito del Arte	Ámbito de la Educación
Fundamento epistemológico	Sigmund Freud (1992) descubrimiento del inconsciente	Sigmund Freud descubrimiento del inconsciente	capacidades mentales Montessorianos anglosajones pioneros: Anne George, Margaret Naumburg, Helen Parkhurst, and Adelia Pyle (Gutek & Gutek, 2020)
Focos de interés	Indagar en el inconsciente de los pacientes generando canales de comunicación entre el paciente y su analista	Liberación del inconsciente como vehículo de expresión subjetiva de los individuos	Potencialización de las capacidades cognitivas de los individuos con un enfoque evolucionista del intelecto humano
Conceptos técnicos y estrategias exploradas	<ul style="list-style-type: none"> - La espiritualidad - La imaginación - La fantasía - La sublimación - El valor del símbolo - La catarsis - La terapia ocupacional - El tratamiento moral 	<ul style="list-style-type: none"> - La espiritualidad - La sublimación - Poder - simbólico - Introspección - La catarsis - El luego, el absurdo, la ironía - Automatismo 	<ul style="list-style-type: none"> - La espiritualidad - El potencial innato - La expresividad - Comunic ación simbólica - Aprendiz aje intuitivo - Libertad expresiva - El juego y la lúdica - Estímulo a los sentidos
Descubrimientos	<ul style="list-style-type: none"> ● Comunicación simbólica del inconsciente. ● Valor expresivo y comunicativo del inconsciente a través de la producción artística. ● Métodos de diagnóstico psiquiátricos. ● Visibilización del inconsciente a través del arte. ● Efecto terapéutico del arte. ● La psicoterapia. ● Descubrimiento del 	<ul style="list-style-type: none"> ● Libertad expresiva ● Expresión subjetiva ● Comunicación emocional ● La flexibilidad y la versatilidad mental ● La obra y su proceso de creación se convierten en un medio de proyección subjetiva ● La desinhibición por medio del juego, el azar, el absurdo y la imaginación etc., facilitan el proceso creativo, expresivo y comunicativo. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollo de la mente ● Subjetividad del educando ● La comunicación de las obras de los niños ● La autoexpresión creativa ● La expresión, la comunicación simbólica y dar rienda suelta a la imaginación y fantasías del inconsciente ● Diversos estados evolutivos de acuerdo a la madurez mental

	psicoanálisis.		• Valor expresivo, libre y emocional de la creación plástica
El arte como factor integrador del conocimiento	Las producciones artísticas de los pacientes mentales abren canales de comunicación y entendimiento. “El arte de los locos”	El arte desarrolla estrategias y prácticas que permiten liberar y visualizar el inconsciente a través de sus corrientes artísticas. “Las vanguardias”	La educación emocional de los individuos a través de conseguir la autoexpresión creativa, generando conexión entre el arte y la vida, aprender a canalizar emociones. “El niño artista”
Idea integradora	Las capacidades creativas innatas y la necesidad de expresión están latentes en todas las culturas y en todos los individuos en sus diferentes estados de vida.		
Las iniciativas de psicoanalistas en colaboración con artistas, docentes, filósofos y académicos logran fusionar los descubrimientos, técnicas, teorías, experimentación y prácticas de los tres ámbitos y se constituye así el proceso desarrollado durante la primera mitad del siglo XX y que dio origen a la disciplina de la arteterapia, sobresalen como precursores Margaret Naumburg, Psicoanalista en EEUU y Adrián Hill, Artista en Inglaterra.			
Nacimiento de la disciplina arteterapia	Etapas Inicial (1935-1969)	Etapas de Expansión (1970-1978)	Etapas de Consolidación (1979-1999)
Procesos desarrollados	<ul style="list-style-type: none"> - Surge gracias a la alianza entre artistas, educadores, médicos y psiquiatras. - Obtiene autonomía e identidad separándose de la educación artística, de la terapia ocupacional y de su uso en los diagnósticos psiquiátricos y las terapias verbales. - Realización de los primeros congresos científicos, publicaciones investigaciones y establecimiento de cursos universitarios sobre arteterapia. En este sentido figuran las publicaciones de Naumburg y Kramer; de igual manera el Primer Congreso Mundial de Psiquiatría, celebrado en París y que contó con la exposición de arte psicopatológico con obras hechas por pacientes (López M. , 2014) 	<ul style="list-style-type: none"> - Auge de la psicología, la aparición de los Colectivos de Vocación psicóloga y de la Antipsiquiatría y los nuevos discursos en el ámbito del arte, contribuyen al impulso disciplinar y difusión profesional. - Nacimiento y auge de las primeras asociaciones de arteterapia: British Association of Arts Therapists(BAAT, 1964) y American Association of Art Therapy (AATA, 1969) para la consecución del reconocimiento disciplinar y profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Expansión internacional de asociaciones, proliferación de cursos de formación e incremento de la labor científica sobre el Arteterapia en numerosos países. - Reconocimiento oficial de la validación y control profesional y académico, como el que por ejemplo las que han dado- y siguen dando- las asociaciones: americana (AATA), iberoamericana (AFIA) y británica (BAAT)

6.1. Relación entre la arteterapia y la educación artística

Según Rubin (2001), quizás una de las formas en que la arteterapia se diferencia del arte en otros contextos es mediante la importancia de la relación entre el terapeuta y el paciente. En este

sentido se dice que crear arte dentro de una relación terapéutica es diferente a dibujar por uno mismo o trabajar en clase. Lo terapéutico entonces hace alusión a una especie de situación protegida particular, donde una persona crea un entorno, físico y psicológico, en el que una o más personas pueden explorar, expandirse y entenderse a sí mismos a través del arte.

Específicamente en el caso de los niños, en esta relación, estos se exponen voluntariamente a otros y aprenden a mirar con esas otras personas sus declaraciones creativas y a sí mismos. A menudo hay pocas o ninguna palabra, pero el estar juntos y compartir tanto el proceso como el producto ofrecen protección, validez e incluso permanencia al evento, que de otra manera podría ser tan vulnerable, tan frágil (Rubin, 1978).

Malchiodi (2003) mencionó que la arteterapia apoya la creencia de que todos los individuos tienen la capacidad de expresarse creativamente y que el producto es menos importante que el proceso terapéutico involucrado. El enfoque del terapeuta no está específicamente en los méritos estéticos de la creación de arte, sino en las necesidades terapéuticas de la persona para expresarse. Es decir, lo importante es la implicación de la persona en el trabajo, eligiendo y facilitando actividades artísticas que sean útiles para la persona, ayudándola a encontrar sentido en el proceso creativo y facilitando el intercambio de la experiencia de creación de imágenes con el terapeuta. Este punto de vista distingue dramáticamente la terapia del arte de la educación y las actividades artísticas per se (Torres, 2016). Además de eso, la arteterapia ha sido influenciada por teorías psicológicas que incluyen la psicodinámica, el desarrollo, el humanismo y el comportamiento cognitivo y, por lo tanto, se han desarrollado varios enfoques.

Los enfoques de la arteterapia son: el humanista, que se enfoca en el escucha interior, así como la atención y lo espontaneo en las expresiones y emociones; el enfoque Gestalt, en el que el paciente interpreta sus propias obras y explica el significado que tiene para él; el enfoque Junguiano que se enfoca en explorar la relación existente entre la obra y la persona que realiza la obra, y a su vez, esta persona a través de preguntas, formula sus propios conceptos; y el enfoque psicoanalítico que procura que el paciente se exprese de la forma más libre posible en relación con su obra (Camargo, 2020). De acuerdo con Ros (2013) la lista es mucho más exhaustiva y en consecuencia está el enfoque cognitivista que tiene que ver con la educación y aprendizaje haciendo que los estudiantes tengan nuevas maneras de comportarse y pensar. La arteterapia en este enfoque sirve para la indagación y experimentación de las destrezas cognitivas, valorándolas, desarrollándolas, profundizando ellas y modificándolas para mejor.

El enfoque humanista que contiene la terapia Gestalt (concebida como terapia y no un enfoque independiente) plantea resolver los problemas de los pacientes a través del arte por ser esta herramienta útil para llegar a los conflictos internos y externos del individuo, así como una forma de conocer los recursos y posibilidades con las que cuenta dicho individuo para solucionar tales conflictos. El trabajo del arteterapeuta en este enfoque es orientar a los pacientes para que encuentren significado de sus producciones y el mensaje que transmite su obra. El enfoque fenomenológico ayuda a revelar los aspectos ocultos del sujeto. Se caracteriza porque el usuario escoge libremente los materiales y temas. Consta de cuatro secuenciaciones: prejuego, donde el usuario experimenta con los materiales; el transcurso de la elaboración de la obra de arte; fenomenología intuitiva que tiene que ver con la interpretación y conocimiento de su significado; e integración fenomenológica, en la que el usuario reflexiona sobre su obra comparándola con su vida real. El enfoque conductista plantea que los problemas de comportamiento son aprendidos y se conservan por las circunstancias e influencia ambiental a las que está expuesto el individuo. La arteterapia se encarga de identificar el comportamiento y modificarlo a través de ejemplos de condicionamiento y modelado, ayudando a mejorar el comportamiento, así como la expresión y aceptación de sentimientos y emociones.

Están también los enfoques psicodinámicos, entre los cuales se encuentra el psicoanálisis freudiano por lo que el usuario mediante producción artística expresa sentimientos, emociones y pensamientos reprimidos. En este enfoque juega un rol importante la empatía que haya entre el arteterapeuta y el paciente, concediéndole importancia a las explicaciones que da este último. La terapia de Jung es otro enfoque psicodinámico y en este se le da importancia clave al proceso individual de cada usuario o paciente, por lo que con la producción artística este manifiesta lo que hay en su inconsciente. La arteterapia emplea técnicas para comprenderlo y conducirlo a su total integración. Y finalmente los adherianos como último enfoque psicodinámico, parte de la idea de que los escenarios creados en el arte no son reales y en consecuencia son lugares seguros y relajantes para el usuario. En esta situación el paciente puede revelar las emociones, sentimientos y aspectos que le ocasionan problemas y conflictos, y a su vez es capaz de analizarlos y reflexionar sobre ellos. El terapeuta en este enfoque sirve como orientación para que el paciente se exprese con total libertad, y luego conducirlo a su integración y adaptación social. Todos estos enfoques teóricos y de aspectos terapéuticos han aportado a la arteterapia

características específicas que no están incluidas en la educación artística ni en las actividades artísticas en sí mismas.

Ahora bien, Angulo (2017) llevó a cabo un estudio de caso, y pudo encontrar que había mayoritaria aceptación en introducir la arteterapia para que los niños, principalmente con problemas de crianza ausencia en las pautas de crianza, conflictos sociales y familiares y actitudes agresivas hacia otros compañeros, pudieran autoconocerse, reconocerse, reconocer al otro y además aumentar la tolerancia, desarrollar habilidades emocionales, mejorar la convivencia y mejorar su rendimiento académico y cognitivo. La autora expresa que, en algunas realidades, los niños deben trabajar o tienen responsabilidades dentro del hogar lo que les quita tiempo para ser actividades físicas, recreativas y lúdicas propias de su edad, por lo que el arteterapia es un espacio oportuno para estos niños. En el caso colombiano esta problemática se agrava en la medida que el Ministerio de Educación, a pesar de ser consciente de la importancia de estos espacios, no los habilita y al contrario trabaja con un currículo que añade más responsabilidades al estudiante de primaria.

6.2. Pertinencia y aplicabilidad de la arteterapia en la educación artística.

La normativa legal a nivel mundial, nacional, y departamental, ofrece un amplio panorama de acción y uso de la arteterapia en el entorno nacional y el ámbito de la educación artística, aun cuando no hace referencia directa hacia esta disciplina, en ese sentido se puede decir que la normativa deja un amplio margen de interpretación en cuanto a los recursos técnicos, lúdicos y didácticos que pueden hacer parte de las estrategias para el educador en miras de cumplir su labor profesional.

La pertinencia entonces del arteterapia como instrumento pedagógico depende de la proyección profesional del docente y su interés por ampliar sus métodos hacia actividades y acciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de sus alumnos y sus entornos; propiciar su implementación sería una de las principales oportunidades de acción y aplicabilidad para el licenciado de educación artística y el uso del arteterapia uno de sus instrumentos más prometedores en tal función, por sus enfoques a el trabajo grupal, su capacidad de generar reflexión, expresión, y contacto con el subconsciente, por ser un método que permite la utilización de materiales prácticos, por la capacidad de generar empatía, gocé y aprendizaje en simultaneo, etc.

Sin embargo el arteterapia no es una disciplina plenamente reconocida en nuestro contexto, las oportunidades de formación académica en arteterapia y su profesionalización están en proceso de construcción, la Asociación de Arteterapeutas “Art.te” existente en Colombia hace aproximadamente diez años, lidera la gestión para tal fin, se ha esforzado por desarrollar eventos, programas de investigación y de formación académica en miras de posicionar el arteterapia atendiendo las necesidades del contexto nacional.

La falta de reconocimiento del arteterapia hace que cobre mayor importancia los otros contextos, los de educación no formal, para que se puedan medir de manera convincente y científica, sus beneficios y así tenga cabida en la educación formal. Esto pasa por aprovechar los máximos alcances de la arteterapia y reducir lo más posible sus limitaciones. Sea como fuere, la importancia de la arteterapia en la educación artística será verdaderamente apreciada en los contextos foráneos pues países como Colombia más que desarrollar modelos los importan y lo ajustan a su propia realidad. En todo caso el país, como el resto de América Latina, presenta contextos complejos podrían hacer de la educación artística el espacio adecuado para que los niños sean orientados en arteterapia y así descubrir elementos individuales y colectivos, positivos (a potenciar) y negativos (a corregir) que se pierden por o no suelen desarrollarse en la tradicional educación artística. La espontaneidad, libertad y enfoques de la arteterapia podrían ser oportunos, pero para ellos se requiere superar sus limitantes, entre ellas, la fundamental, salir de paradigmas o posturas conservadoras en cuanto al rol del docente, y que este pueda animarse a una nueva forma de conducir la clase, o adoptar una conducta más pasiva y permitir el apoyo y orientación de otros profesionales formados en la arteterapia. Esto podría ser favorable para rescatar el rol de la pedagogía la cual en el país es muy subestimada o poco apreciada en su utilidad (Saldarriaga & Vargas, 2015). La arteterapia puede ofrecer posibilidades pedagógicas en la educación artística, entendiéndola como medio que posibilita la catarsis emocional, mediante la expresión artística como forma de regular las emociones en espacios lúdicos y creativos. Allí sería importante señalar qué tipo de medios y actividades son recomendables.

6.3. Raíces epistemológicas de la arteterapia como instrumento para la labor profesional del docente en el área de educación artística

Los campos relacionados han sido objeto de una investigación similar sobre la epistemología de cómo las artes impactan la práctica y el propósito de esa práctica. Investigadores en educación

en bellas artes (Cunliffe, 2001; Eisner, 2002), musicoterapia (Aigen, 2007) e incluso psicología (Harter, 2007) han estudiado el fenómeno del uso de las artes en la curación. Aigen (2007) discutió la estética plural de la música y cómo esta característica ayuda a definir múltiples niveles de significado e interpretación de la música en terapia. Maclagan (2001) discutió la teoría psicoanalítica, cuestionando el papel de la estética en el producto artístico y su producción. Explorar cómo otras disciplinas desarrollan habilidades en las artes para desarrollar competencias en sus campos de estudio puede proporcionar a los docentes diversos puntos de vista de la incidencia del arte como terapia.

6.4. Arteterapia en las escuelas

Los pioneros de la profesión de la terapia del arte formaron sus visiones dentro del contexto de la educación artística. En su trabajo pionero en la Wiltwyck School for Boys, Edith Kramer (1982) demostró la importancia de su trabajo como artista, maestra y terapeuta hábil. En 1964, Margaret Naumburg, Edith Kramer, Rawley Silver y Elinor Ulman presentaron su trabajo innovador con niños en el Noveno Simposio sobre Educación en Artes Creativas, que se tituló “Creatividad para el individuo excepcional”. Posteriormente Lowenfeld contribuyó de forma significativa a este foro con sus conferencias, “Terapia de educación artística” (Silver, 1986). Janet Bush (1997), una innovadora en la terapia de arte basada en la escuela, sugirió que los terapeutas de arte basados en la escuela pueden enfrentar el desafío del siglo XXI mejorando los programas diseñados para ayudar a los jóvenes en riesgo en su ascenso hacia la reconstrucción académica y emocional.

La mayoría de los trastornos mentales se diagnostican cuando los niños alcanzan la edad escolar. Los estudiantes perturbadores e impulsivos que tienden a exteriorizar su angustia generalmente reciben atención que apunta a la necesidad de tratamiento. Los estudiantes que tienden a internalizar comportamientos (por ejemplo, síntomas depresivos) a menudo tardan más en llamar la atención en el aula. Cuando el rendimiento académico disminuye o surgen comportamientos desadaptativos, se revelan los factores causales subyacentes. A través de la terapia de arte, los estudiantes revelan traumas ocultos, incluida la violencia o el abuso doméstico, que ha llevado a comportamientos destructivos como el abuso de sustancias, el trabajo sexual, los trastornos alimentarios y las autolesiones. La terapia de arte basada en la

escuela ayuda a los estudiantes a organizar el caos de sus mundos internos y sus realidades a menudo menos favorables.

La experiencia escolar puede promover la salud mental moldeando, enseñando y evaluando las competencias para el desarrollo de habilidades y las relaciones interpersonales (Martínez, 2009). Las escuelas, un recurso integral en la ecología social de la resiliencia, inician una provisión significativa de recursos, responden de maneras contextualmente relevantes cuando los niños negocian por apoyos y abogan por mundos de vida que priorizan el bienestar de los niños. La terapia de arte basada en la escuela ayuda a los estudiantes a lidiar con la angustia psicológica que impide el desempeño académico y el desarrollo socio-emocional saludable. Los factores estresantes familiares y comunitarios pueden evocar sentimientos abrumadores de impotencia, que pueden intensificarse en entornos académicos que exigen centrarse en tareas cognitivas. Fortalecidos con un sentido de agencia, los estudiantes con dificultades pueden encontrar consuelo en la jornada escolar. Pueden descubrir fortalezas que han sido ocultadas por sentimientos de “no ser lo suficientemente buenos” debido a fracasos académicos, aislamiento social y falta de validación.

Se han encontrado conexiones directas entre la participación en las artes y una mayor autoestima; Los participantes informaron un sentimiento de ser parte de algo más grande, la capacidad de encontrar un significado más profundo en la vida, una mayor capacidad para construir relaciones sociales y una mayor conciencia de sí mismos (Martin et al., 2013). Los jóvenes forman y revisan sus identidades basado en la afirmación y la retroalimentación de otros en sus círculos (Cruz, 1991). La arteterapia aumenta la autoconciencia y el concepto de sí mismo en el contexto del grupo, la cultura y/o la sociedad (Chinchilla, 2003).

Los estudiantes pueden aceptar más fácilmente la arteterapia en un entorno escolar, donde ya se ha establecido una sensación de seguridad y apoyo (Cortina & Fazel, 2015). De acuerdo con Durán (2005) un arteterapeuta tiene el trabajo de orientar al docente para que se lleve a cabo la actividad de arteterapia, partiendo de la noción de que a diferencia de la educación plástica, la arteterapia se hace de forma libre, sirve para liberar y se fija en el proceso y no en el fin. Aunque el docente ha sido capacitado el profesional arteterapeuta puede seguir desempeñando un rol de asesor. Esto ayudaría a que se genere confianza más rápidamente en los estudiantes y los padres o representantes. Es decir, subsidiariamente, la alta visibilidad en el edificio de la escuela permite que el terapeuta de arte se convierta en un elemento de apoyo familiar y confiable. Los

factores de previsibilidad y coherencia dan a los estudiantes un sentido de seguridad para la curación en el tratamiento escolar (Field, 2016). Cyrulnik (2013) consideró las escuelas como un entorno controlado y predecible para que los niños traumatizados regulen mejor sus sistemas sensibilizados y sobrerreactivos. Las percepciones de los estudiantes sobre la conexión escolar están asociadas con una mejor salud emocional (Kidger, 2012). Las percepciones positivas del clima escolar (La Salle, 2017) y la conexión escolar (Marracini & Brier, 2017) también se asociaron con una reducción de los pensamientos y comportamientos suicidas de los estudiantes.

La participación en la expresión creativa, a través de su exploración espontánea de materiales variados, resulta beneficiosa para los estudiantes. En la terapia de arte, los estudiantes desempaquetan las cargas de los estresores externos e intrapsíquicos. En esta relación de testimonio seguro y armonizado, el estudiante repara, recrea y restaura las experiencias de pérdida, victimización y privación. Las intervenciones de arteterapia abordan las brechas en el desarrollo emergente de un estudiante al respaldar las demandas fundamentales: ser visto, cuidado y celebrado.

En resumen, se analizó el uso de la creación de arte en la práctica profesional o clínica y como método de expresión personal para determinar qué papel tiene la creación de arte y cómo lo utilizan los terapeutas de arte. Es importante recordar que la arteterapia nació en el punto dulce de la historia, cuando el mundo del arte se volvió accesible al hombre común, alejándose de la aristocracia, hacia representaciones de la creciente clase media del consumismo. El propósito del arte cambió de la encarnación clásica de la sociedad a conceptos más abstractos que incluían interpretaciones y respuestas modernas e individualistas a la sociedad.

El advenimiento del psicoanálisis y la descendencia que se desarrolló a partir de él creó una nueva comprensión de la salud mental en general, ofreciendo formas de ver y tratar a las personas con angustia emocional. Esto llamó la atención sobre un pequeño grupo de mujeres y hombres, que trabajaron bajo el radar, utilizando el arte como método de tratamiento, enfoque y autodescubrimiento en los establecimientos de salud, para comprender y ayudar a los afectados por enfermedades mentales. Como artistas, sus habilidades se utilizaron para ayudar a los pacientes que sufrían de traumas incidentales como la fatiga de batalla (ahora trastorno de estrés postraumático) y problemas psiquiátricos crónicos que afectaban el juicio o los procesos de pensamiento.

El psicoanálisis se convirtió en la filosofía o forma de pensar fundamental para el campo de la terapia del arte. En ese momento, con un énfasis en descubrir o exponer lo que sucedió para causar síntomas y la creación de arte de alguna manera hizo que este proceso fuera más seguro, conteniendo la emoción en una página o forma, proporcionando al paciente un medio para comunicar su sufrimiento (Malchiodi, 2003). El nuevo campo de la terapia del arte se organizó en torno a dos principios fundamentales, la psicoterapia del arte y la terapia experiencial realizada en un estudio utilizando una manera basada en procesos. Se plantearon continuamente preguntas fundamentales, desafiando el propósito de los terapeutas del arte, su identidad y la profesión de la terapia del arte en su lucha por la acreditación y el reconocimiento (Lachman, 2000)

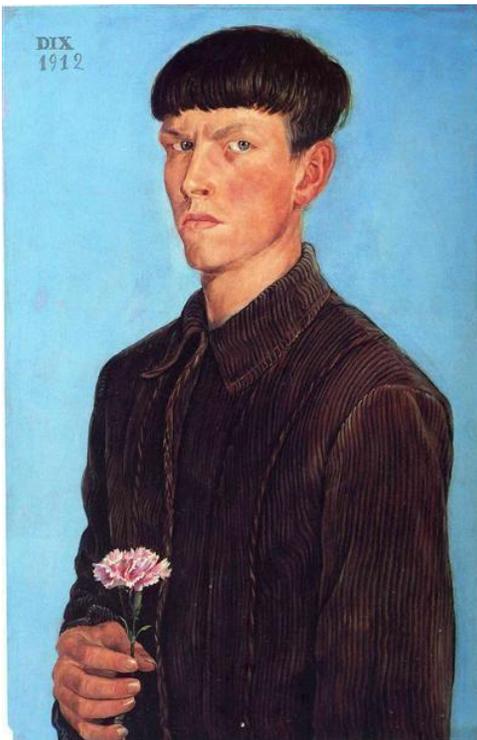
Estas preguntas crearon la necesidad de proporcionar evidencia basada en la investigación que validara la arteterapia como una profesión única entre los ayudantes. Los educadores de arte tienen una rica experiencia en investigación, desarrollando métodos de base o filosofías de enseñanza (Eisner, 2002). Otras terapias de artes creativas han realizado investigaciones, examinando los aspectos fundamentales de la práctica que autentica las artes en la terapia. En musicoterapia, el trabajo de Aigin (2002) sobre la estética múltiple de la música, introdujo la idea de un sistema complejo y multifacético, creando validación en el campo. Los terapeutas de arte deben continuar investigando todos los componentes de la terapia de arte para validar y proporcionar un terreno igual para la práctica, sin importar la orientación. No existe un método exacto de práctica en la terapia del arte, no es una aplicación única para todos y varía según la habilidad y el conocimiento del terapeuta y las necesidades del cliente.

6.5. Paralelo de obras de artistas y su historia de vida.

Para esbozar brevemente la relación entre la educación artística y el arte terapia basta presentar dos ejemplos de artistas pertenecientes al periodo del arte moderno, en primer lugar Otto Dix, quien fue un pintor alemán que participó como soldado, tanto en la primera como en la segunda guerra mundial, y que caracterizan su obra por una serie de autorretratos realizados durante estas dos guerras, donde el artista plasma en el lienzo su transformación física, pero lo que es más sublime, su transformación emocional y psicológica, a medida que el infierno de la guerra poco a poco resquebraja su humanidad y equilibrio mental.

Este antecedente es muy valorado para este trabajo, puesto que el desarrollo del arte a través de las vanguardias fue un detonante que permitió involucrar la práctica del arte con las terapias psiquiátrica, presentando el arte como un factor que evidencia y vislumbra un espacio de estudio a nivel médico, en las profundidades complejas del intelecto humano.

Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1891, Alemania Fecha de la muerte: 25 de julio de 1969, Alemania

Auto retrato al óleo en 1912.

(Imagen recuperada de Wikiart enciclopedia de artes visuales)

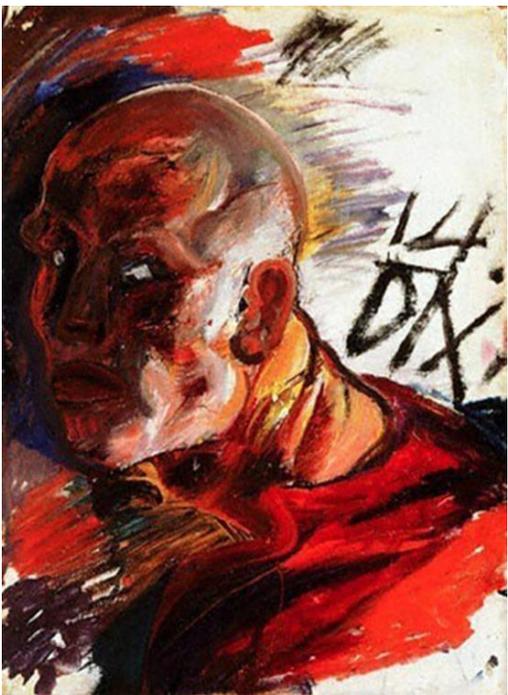
Nació el 2 de diciembre de 1891 en Untermhaus Alemania, estudió arte y dibujo en la Academia de Dresde y trabaja como pintor y decorador. En 1908 crea sus primeros óleos, pinturas al pastel y dibujos a carboncillo.

Autorretrato en 1913. Un año antes de la primera guerra mundial

(Imagen recuperada de Wikiart enciclopedia de artes visuales)

En 1914 se inscribe como voluntario en el ejército y participa en la primera guerra mundial, esta experiencia le afectó profundamente, e introdujo en su obra una mordacidad que antes no existía.

Autorretrato en 1914

(Imagen recuperada de Wikiart enciclopedia de artes visuales)

Durante la guerra en 1916 presenta su primera exposición de dibujos sobre esta en la Galería Arnold, de Dresde.

Antes de su participación en la guerra sus obras corresponden a un estilo impresionista, pero su estilo cambia al expresionismo con sus vivencias en la guerra y posteriormente sus obras son influenciadas por los diferentes movimientos de vanguardias.

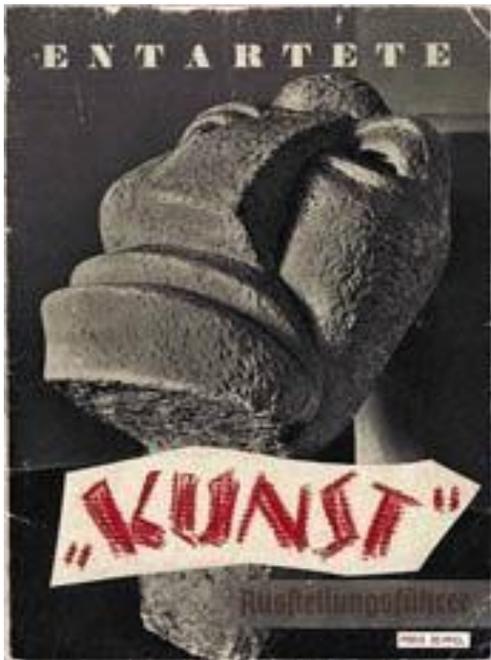

Autorretrato en 1915

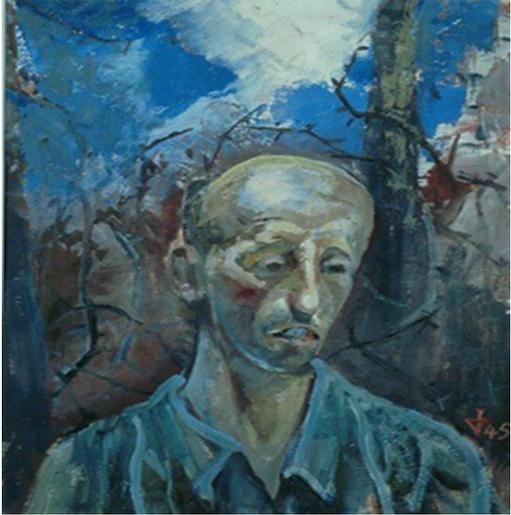
(Imagen recuperada de Wikiart enciclopedia de artes visuales)

A partir de 1922 se vincula a diversos movimientos artísticos como su participación en la fundación del grupo "Dresdner Sezession", Participa en la primera FERIA DADÁ en una Galería de Berlín, Participa en la exposición "Expresionistas alemanes" de Darmstadt y en el "Novembergruppe" de Berlín. En 1921, junto con Grosz y Schlichter se pasa a los opositores de este grupo berlinés. Empieza a trabajar en Trincheras. Pinta el primer Retrato de los padres, Despedida de Hamburgo y Dos niños.

Finalmente, Dix desarrolló un estilo personal dentro del movimiento conocido como «Nueva Objetividad», denominado «verismo».

Debido a el marcado carácter antimilitarista de sus obras, es cuestionado y difamado por el régimen nazi, 1935. Es destituido como profesor de la Dresdner Akademie, siendo también expulsados sus alumnos. Su obra es difamada en la exposición "Spiegelbilder des Verfalls" de Dresde y Suttgart, En 1934 los nazis le prohibieron exponer y le consideran "artista degenerado". Participa en la "Neue Deutsche Malerei" de Zürich. Pinta *Triunfo de la muerte*. En 1935, última exposición en Alemania antes de la guerra. Participa en

	<p>colectivas en Nueva York y Pittsburgh. sus obras fueron clasificadas por las autoridades del nazismo como «arte degenerado» e incluidas en la famosa exposición homónima de 1937.</p>
 <p>autorretrato, como prisionero de guerra entre 1945-1946 (Imagen recuperada de Wikiart enciclopedia de artes visuales)</p>	<p>Por orden de Goebbels, son requisadas 260 obras de Dix. Al ver sus cuadros en Dresde, Hitler dijo: “Es una pena que no se pueda encerrar a esta gente”. Dix es detenido en 1939 en Dresde, acusado de haber tomado parte en el atentado contra Hitler en Múnich. El 20 de marzo de 1939 se queman en Berlín más de mil cuadros del “Arte degenerado”, entre ellos <i>Trincheras</i> y <i>Mutilados de guerra</i>. En el verano los nacionalsocialistas subastan una parte de los cuadros requisados.</p>
 <p>(Imagen recuperada de Wikiart enciclopedia de artes visuales)</p>	<p>Irónicamente durante la segunda guerra mundial en 1945 Otto Dix con 54 años es llamado al frente de batalla alemán y es hecho prisionero por los franceses en Colmar. como prisionero Pinta un tríptico para la capilla del campo de concentración. En 1946 vuelve a Hemmenhofen y empieza a pintar cuadros de tema religioso.</p> <p>A partir de 1945, sus obras dan muestras de un nuevo misticismo religioso, y en los últimos años de su vida retomó otro de los</p>

	grandes temas de sus producciones, el retrato.
--	--

Luego de la segunda guerra mundial la carrera artística de Dix toma un giro más próspero, dentro de sus logros significativos se encuentran por ejemplo su Participación en numerosas colectivas dentro y fuera de Alemania.

Durante los años de 1948-1953 Participa en la exposición “Painting and Sculpture”, del MOMA, de Nueva York. Luego en los años 1954- 1957 es nombrado presidente de la Sezession Oberschwaben-Bodensee. Participa en la Dokumenta de Kassel (1955) con *Retrato de los padres II*. Es Miembro de la Deutsche AkademiederKünste de Berlín (Oeste) (1955) y de la del Este, al año siguiente.

En 1957 es nombrado senador honorífico de la Academia de Artes Plásticas de Dresde. 1958-1962 Participa en la exposición internacional “50 ansd’artmoderne”, en Bruselas, y en otras muestras por Europa. En 1959 recibe el Premio Cornelius de la ciudad de Düsseldorf y la Gran Cruz del Mérito de Alemania. En 1964-1967 es Miembro de honor de la Accademiadellearti del disegno de Florencia, y de la MedizinsischeAkademie Carl Gustav Carus de Dresde. Medalla Carl-von-Ossietzky.

En 1966 Con ocasión de su 75° aniversario, Dix es homenajeado en ambas Alemanias y se le otorga el Premio Lichtwark de la ciudad de Hamburgo y el Premio Martin Andersen Nexö de la ciudad de Dresde, entre otras condecoraciones.

En 1967 viaja a Grecia. En noviembre sufre un ataque de apoplejía con parálisis de la mano izquierda. Se le concede, entre otros premios, el Hans Thoma de Baden-Württemberg. 1968- 1969 Miembro de honor de la Academia de Artes de Karlsruhe, Premio Rembrandt de las Goethe-Gesellschaft de Salzburgo. El Staatliche Kunstsammlungen de Dresde compra su cuadro *La guerra*. En 1969 sufre un segundo ataque de apoplejía. Muere el 25 de julio en el hospital de Singen y es enterrado el 28 de julio en el cementerio de Hemmenhofen

Frida Kahlo

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón Nació el 6 de junio de, 1907 en **Coyoacán, México, y falleció el 13 de julio de 1954**

	<p>Desde temprana edad, Frida Kahlo debió afrontar el sufrimiento de la enfermedad en su cuerpo, se dice que, siendo niña en 1913, sufrió poliomielitis según sus biografías, Esta enfermedad la hizo permanecer nueve meses en cama, y le dejó una secuela, pues su pierna derecha es mucho más delgada que la pierna izquierda. sus quebrantos de salud condujeron a limitaciones al momento de socializar con otros niños de su edad.</p>
	<p>El 17 de septiembre de 1925 Frida Kahlo sufrió un accidente mientras regresaba con su novio Alejandro Gómez Arias de la escuela, el autobús en el que ellos viajaban se accidentó con un tranvía. Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes, sufriendo además fracturas en la clavícula, en el hueso pélvico y en dos costillas. Su pie derecho se dislocó, su hombro izquierdo se descoyuntó, su pierna derecha se fracturó en once partes y un pasamanos la atravesó desde la cadera izquierda hasta salir por la vagina.</p>

La columna rota, autorretrato, 1944, óleo 43 x 36 cm.

(Imagen recuperada de Wikiart enciclopedia de artes visuales. <https://www.wikiart.org/es/frida-kahlo/the-broken-column-1944>

Frida antes del accidente no mostraba interés sobre el arte, pues a causa de la poliomielitis ella se inclinaba más hacia el deporte. Pero luego de su accidente, lo que menos tenía que hacer era moverse para que así sanará más rápido, y fue ese tiempo en el cual aprendió a pintar, y que influyó con toda posibilidad en la creación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus pinturas.

Sin Esperanza, 1945, autorretrato, pintura simbólica, óleo, 28 x 36 cm.

(Imagen recuperada de Wikiart enciclopedia de artes visuales. <https://www.wikiart.org/es/frida-kahlo/the-broken-column-1944>)

En sus obras Frida aprendió a reflejar los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían. el dolor de sus padecimientos físicos, los traumas de su vida, el despecho y la frustración de su fracaso en el amor y la incapacidad de engendrar hijos, se convierten en parte de su universo pictórico.

Autorretrato como Tehuana, 1940 - 1943,
óleo, 76 x 61 cm.

(Imagen recuperada de Wikiart enciclopedia de artes visuales.
<https://www.wikiart.org/es/frida-kahlo/the-broken-column-1944>)

Para el año 1927 Frida ya hecho varios retratos y su círculo social era amplio, frecuentaba ambientes políticos intelectuales y artísticos, propiciando así que en 1928 conociera el gran amor de su vida, el reconocido artista muralista Diego Rivera, con quien compartiera una larga relación de sentimientos ambivalentes entre el amor y el desamor, y que la artista representa en repetidas ocasiones a través de sus obras la intensidad de sus emociones durante esta unión sentimental que se caracterizaba por infidelidades de su amado, aventuras con otras persona, amor, creatividad y odio.

Henry Ford Hospital (La cama volando),
1932, óleo, 30,5 x 38 cm.

(Imagen recuperada de Wikiart enciclopedia de artes visuales.
<https://www.wikiart.org/es/frida-kahlo/henry-ford-hospital-the-flying-bed-1932>)

Frida Kahlo quedó embarazada en varias ocasiones, sin embargo, las secuelas de su accidente impidieron que pudiese adelantar con normalidad y éxito alguno de sus embarazos, esta situación le afectó emocionalmente y sus obras dan cuenta de ello.

En 1939 expuso en París en la galería Renón et Collea gracias a Bretón. Esa estancia en París la llevó a relacionarse con el pintor español Picasso. Los conceptos artísticos de Frida se denominaron como Arte Naíf (Primitivismo)

En 1950 tuvo que ser hospitalizada, y permaneció un año. En 1953 en México hubo una exposición individual, la exposición fue en la Galería de Arte Contemporáneo. Frida para ese año estaba muy grave de salud y los doctores le prohibieron asistir. Pero Frida llegó a la exposición en una ambulancia, acostada en una camilla. La camilla fue colocada en el centro de la galería de arte; Frida tomó, cantó y contó chistes toda la tarde. En ese mismo año, debido a una infección de gangrena, a Frida le tuvieron que amputar la pierna (Por debajo de la rodilla), esto la hizo volver a caer en depresión e hizo varios intentos de suicidio. En ese tiempo Frida Kahlo escribía poemas en sus diarios, la mayoría tenían que ver sobre el sufrimiento y el dolor. En 1954 Frida escribía sobre sus intentos suicidas y que lo único que la retenía era no faltarle a Diego. El 19 de abril de ese año fue internada por intento de suicidio, y el 6 de mayo de ese mismo año volvió a recaer y fue internada de nuevo por otro intento de suicidio.

7. Conclusiones

Con base en que la disciplina del arteterapia posee raíces epistemológicas ligadas a la educación artística como son el potencial del desarrollo cognitivo y que además contribuye en procesos que potencian la capacidad reflexiva, creadora, expresiva y comunicativa del sujeto, se puede considerar que es un instrumento pertinente en la labor pedagógica del docente en educación artística, por cuanto sus cualidades desde lo teórico hasta lo práctico pueden contribuir para alcanzar competencias básicas dentro de esta área como la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación .

El arteterapia fusiona conceptos de ámbitos psiquiátricos, artísticos y de la educación artística, su trayectoria está sustentada en teorías solidas como son la existencia del inconsciente, la evolución, el desarrollo mental y el desarrollo cognitivo, y estructurada mediante el análisis de la capacidad creativa y expresiva que todo ser humano tiene, por consiguiente es una disciplina muy completa desde el punto de vista epistemológico, pertinente para el educador con vocación social y su aplicabilidad en nuestro medio es posible y necesaria dado que las características de nuestro contexto exige intervenciones que satisfaga necesidades mentales y emocionales, que permitan la comunicación y el desahogo expresivo por medios creativos y libertadores de angustias, sentimientos y traumas reprimidos, y que además generen procesos de aprendizaje que contribuyan a un mejoramiento de las condiciones sociales y de los individuos.

Las cualidades comunicativas, introspectivas, creativas y expresivas del arte pueden ser estimuladas y desarrolladas en todas las personas sin excepción, a través de métodos arteterapéuticos con lo cual se puede plantear que, hasta el más discreto alumno, tiene muchos saberes para compartir y el arteterapia es un recurso para entablar puentes comunicativos no verbales entre el docente, sus alumnos, y el entorno social, propiciando extensas redes de información entre ellos y potenciando el aprendizaje y la reflexión, posibilitando de esta forma que el conocimiento fluya espontáneamente en grupos sociales cada vez más amplios.

El arteterapia representa una oportunidad de humanizar los servicios médicos, psicológicos, educativos y de atención social, puesto que facilita la introspección del individuo y le brinda canales de expresión creativa para liberar emociones y sentimientos, aliviar penas, complejos, traumas, conflictos y demás condiciones, además de propiciar reflexión y aprendizajes, brinda bienestar y calidad de vida, cualidad esta que le hace necesaria en la actualidad para afrontar las

diversas problemáticas y conflictos que padece nuestro contexto social, y que permean constantemente el interior de las instituciones educativas, en tal sentido encaminar acciones desde el arte terapia en miras de solucionar problemas de convivencia y problemáticas en el entorno escolar, muy seguramente contribuirá a aliviar la situación del contexto social.

La historia del arteterapia, evidencia que no es un concepto de moda o algo pasajero, sino al contrario, que se trata de un proceso riguroso y metódico que ha aportado a la ciencia el factor de humanidad que necesitaba para optimizar los procesos de atención a diversas sociedades, por tal razón profundizar en toda la riqueza teórica, experimental, epistemológica y argumentativa que constituye el arteterapia, es una necesidad de nuestro entorno y de nuestra profesión, sin embargo el conocimiento de esta disciplina está rezagado en nuestro país.

Aunque ya exista una asociación de arteterapeutas constituida en nuestro contexto, la oferta académica para profesionales interesados en adelantar su preparación académica en esta línea esta limita a diplomados, cursos, simposios, y talleres, todo esto avalado por el gobierno con el rotulo de educación no formal, las posibilidades de adelantar doctorados y especializaciones es nula en el corto plazo, y los interesados deben buscar alternativas fuera del país, este factor rezaga aún más el desarrollo del arteterapia como profesión en nuestro medio.

Sería oportuno que las instituciones de educación superior iniciaran procesos de abordaje al arteterapia como asignatura electiva o complemento educativo a los estudiantes del pregrado que despeje el horizonte para proyectar en el futuro una posible secuencia continua de preparación y especialización de profesionales en el arteterapia desde nuestro propio entorno.

8. Bibliografía

- Abad, J. (2009). Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano. *Educación artística, cultura y ciudadanía* , 17-23.
- AFIA. (2021). *¿Qué hacemos?* Obtenido de AFIA: <http://www.afia.es/quehacemos>
- Alerm, G. A., & González, P. U. (2014). Apreciación estética y artística en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Medicina. *Educación Médica Superior* , 28 (4), 766-780.
- Álvarez, B. (2007). *Arte terapia y apoyo intergeneracional en las resoluciones de duelo de adultas mayores en la comuna 13 de Medellín. (2004-2007)*. Medellín: Asociación cristiana de jóvenes.
- American Art Therapy Association. (2021). *Publications*. Obtenido de American Art Therapy Association: <https://arttherapy.org/publications/>
- Angulo, A. (2017). *El arte-terapia como estrategia pedagógica para fortalecer la inteligencia emocional de las niñas y niños del ciclo I de un colegio distrital en Bogotá*. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Altos Estudios.
- Asociación Colombiana de Arte Terapia. (2021). *¿Qué es Arte Terapia?* Obtenido de Asociación Colombiana de Arte Terapia: <https://www.arteterapiacolombia.org/arteterapia>
- Asociación Colombiana de Arte Terapia. (2021). *Información para la Convalidación de tu Título en Colombia*. Obtenido de Asociación Colombiana de Arte Terapia: <https://www.arteterapiacolombia.org/convalidacion>
- Beccaria, M. (2019). *Vínculo profesor-estudiante y su incidencia en el desarrollo del compromiso académico: estudio de caso en una universidad privada argentina*. Buenos Aires: Universidad Austral.
- Cáceres, J., & Santamaría, L. (2018). La arteterapia como camino de transformación espiritual. *Revista Trabajo Social* , 133-161.
- Callejón, M., & Granados, I. (2020). Mediación, intervención y/o arteterapia. *Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia* , 1-6.
- Camargo, A. (26 de 9 de 2020). *Arteterapia, enfoques y beneficios*. Obtenido de Tu Salud Guía: <https://tusaludguia.com/arteterapia-enfoques-y-beneficios/>
- Chinchilla, M. D. (2003). Creatividad, expresión y arte: Terapia para una educación del siglo XXI. Un recurso para la integración. *EA, Escuela Abierta* , 6, 129-147.

- Clares, J. (2018). *La expresión y comunicación emocional como base de la creatividad*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Corte Constitucional. (2015). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Sala Administrativa - Cendoj.
- Cortina, M., & Fazel, M. (2015). The Art Room: An evaluation of a targeted school-based group intervention for students with emotional and behavioural difficulties. *The Arts in Psychotherapy* , 35-40.
- Cruz, R. R. (1991). *En la calle otra vez: las bandas: identidad urbana y usos de la comunicación*. Iteso.
- Cuellar, J., & Effio, M. (2010). *Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media*. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
- Cyrułnik, B. (2013). *Los patitos feos: la resiliencia. Una infancia infeliz no determina la vida*. Debolsillo.
- Delgado, M., Pérez, M., & Cruz, F. (2016). Intervención con Arteterapia en alumnado de Primaria con déficits de. *Arteterapia* , 277-291.
- Durán, M. (2005). *Arteterapia en la educación escolar*. Obtenido de Magda Durán: <https://www.magdaduran.com/arteterapia-en-la-educacion-escolar/>
- El Estado Del Arte: Una Metodología De Investigación por Maricelly Gómez Vargas, Catalina Galeano Higueta, Dumar Andrey Jaramillo Muñoz (2015) Universidad de Antioquia, Colombia
- España, A. (2016). *Propuestas didácticas que integran el arte en la enseñanza de la historia en escuelas secundaria de la ciudad de Rosario*. Rosario: Universidad Nacional del Litoral.
- Flores, L., & Hernández, A. (2008). Construcción del aprendizaje de la lectura y la escritura. *Educare* , 1-20.
- Freud, S. (1992). *Obras Completas Volumen 9* . Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Giraldo, A., & Restrepo, J. (2017). El juego como mediación pedagógica en la comunidad de una institución de protección, una experiencia llena de sentidos. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos* , 105-128.
- Gómez, C. (2003). *El arte una herramienta de comunicación que estimula la creatividad*. Bogotá: Universidad de la Sabana.
- Gutek, G., & Gutek, P. (2020). *America's Early Montessorians* . Lawrence: Palgrave MacMillan.

- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México: McGraw Hill.
- Jung, C. (1982). *Energética psíquica y esencia del sueño*. Barcelona: Paidós.
- Junge, M., & Asawa, P. (1994). *A History of Art Therapy in the United States*. Alexandria: Amer Art Therapy Assn.
- Kidger, J. (2012). The Effect of the School Environment on the Emotional Health of Adolescents: A Systematic Review. *Pediatrics*, 925-949.
- Klorer, P., & Robb, M. (2012). Art Enrichment: Evaluating a Collaboration Between Head Start and a Graduate Art Therapy Program. *Art Therapy*, 180-187.
- Kramer, E. (2000). *Art as therapy*. Philadelphia: Jessica Kingsley.
- Kramer, E. (1982). *Terapia a través del arte en una comunidad infantil*. Buenos Aires: Kapelusz.
- Lachman, M. (2000). Is Art Therapy a Profession or an Idea? *Art Therapy*, 11-13.
- Lahoz, P. (1991). El modelo froebeliano de espacio escuela. *Historia de la educación*, 107-133.
- López, B. (2004). Arteterapia otra forma de curar. *Educación y Futuro*, 101-110.
- López, M. (2014). *Breve historia del arteterapia*. Madrid: UNED.
- López, M. (2009). *La Intervención Arte Terapéutica y su Metodología en el Contexto Profesional Español*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Malchiodi, C. (2003). *Handbook of art therapy*. Nueva York: Guilford Press.
- Marracini, M., & Brier, Z. (2017). School connectedness and suicidal thoughts and behaviors: A systematic meta-analysis. *School Psychology Quarterly*, 5-21.
- Martínez, S. (2009). Arteterapia con niños en edad preescolar. *Arteterapia*, 4, 159-175.
- Mendelson, J. (15 de 6 de 2005). *¿Qué es arteterapia?* Obtenido de Espacio Logopédico: <https://www.espaciologopedico.com/revista/articulo/799/que-es-arte-terapia-parte-i.html>
- Merino, J. (2014). *La arteterapia en Educación Infantil: una propuesta práctica para el segundo ciclo*. Barcelona: Universidad Internacional de La Rioja.
- Molina, D., & Jaramillo, D. (2017). *Las artes plásticas como estrategia pedagógica para estimular la motivación de los niños del grado primero de la institución educativa Alfredo Cock Arango hacia el aprendizaje*. Medellín: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Moreno, A. (2012). Mediación Artística y Arteterapia: una primera cartografía. *Congreso Internacional de Intervención Social, Arte Social y Arteterapia*, 1-9.

- Moreno, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. *Revista Iberoamericana de Educación* , 1-9.
- Naciones Unidas. (2021). *La Declaración Universal de Derechos Humanos*. Obtenido de Naciones Unidas: <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Naumburg, M. (1974). *An Introduction to Art Therapy: Studies of the "Free" Art Expression of Behavior Problem Children and Adolescents as Means of Diagnosis and Therapy*. Nueva York: Teachers College Press.
- Naumburg, M. (1966). *Dynamically Oriented Art Therapy: Its Principles and Practic*. Chicago: Magnolia Street.
- Naumburg, M. (1928). *The child and the world: Dialogues in modern education*. Nueva York: Harcourt, Brace and Company.
- Nogué-Font, A. (2020). Indagaciones sobre los Procesos de Creación Artística desde la Práctica. *Arte, Individuo y Sociedad* , 32 (2), 535-552.
- Opinión Caribe. (24 de 10 de 2018). *Terapia en Santa Marta*. Obtenido de Opinión Caribe: <https://www.opinioncaribe.com/2018/10/24/arteterapia-en-santa-marta/>
- Pérez, E. (2016). El conflicto en las instituciones escolares. *Ra Ximhai* , 163-180.
- Raballo, L. (2013). *O futuro da infância e outros escritos*. Río de Janeiro: 7Letras.
- Rancel, L. (2019). *La importancia de la música en el desarrollo cognitivo y emocional del alumnado en educación infantil*. La Laguna: Universidad de La Laguna.
- Robbins, P., & Aydede, M. (2009). A short primer on situated cognition. En P. Robbins, & M. Aydede, *Cambridge Handbook of Situated Cognition* (págs. 3-10). Nueva York: Cambridge University Pres.
- Ros, C. (2013). *Arteterapia en el contexto educativo* . Almería: Universidad de Almería.
- Rubin, J. (2001). *Approaches to Art Therapy: Theory and Technique*. Nueva York: Brunner-Routledge.
- Saldarriaga, O., & Vargas, C. (2015). La configuración histórica del maestro público en Colombia: entre opresión y. *Historia y Memoria de la Educación* , 287-318.
- Santaella, L. (2003). *Culturas y artes de lo poshumano*. Editorial San Pablo.
- The British Association of Art Therapists. (2021). *About BAAT*. Obtenido de The British Association of Art Therapists: <https://www.baat.org/About-BAAT>

- Torres, Y. (2016). *La intervención arteterapéutica en el ámbito educativo: una*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- UNESCO. (26 de 9 de 2017). *Inician las capacitaciones en arteterapia*. Obtenido de UNESCO: http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view-tv-release/news/inician_las_capacitaciones_en_arteterapia/
- UNICEF. (2018). *Manual de actividades que propicien resiliencia*. México: UNICEF.
- Urrutiagaray, M. (2008). *Arteterapia: a transformação pessoal pelas imagens*. Río de Janeiro: Wak.
- Valladares, A., & Texeira, S. M. (2011). A arteterapia e a promoção do desenvolvimento infantil no contexto da hospitalização. *Rev Gaúcha Enferm* , 443-450.
- Vargas, G. (22 de 5 de 2018). *Arte, arteterapia y educación artística*. Obtenido de Magisterio: <https://www.magisterio.com.co/articulo/arte-arteterapia-y-educacion-artistica>
- Velasco, C. (2018). Ponte Flamenca Un viaje de Emociones. *Asociación Internacioanl de Expresión y comunicación Emocional* , 249-259.
- Winnicott, D. (1965). *The Maturation Processes and the Facilitating Environment*. Nueva York: International Universities Press.

9. Anexos

9.1 OFERTA ACADÉMICA EN EL CONTEXTO LOCAL SOBRE ARTE TERAPIA

Para dar una idea de cómo se encuentra el panorama local respecto a la dinámica de la oferta en cuestión de actividades y entidades que actualmente desempeñan el ejercicio del arteterapia a nivel de formación, se presenta la siguiente tabla consignando allí los datos más relevantes sobre las instituciones universitarias que han abordado el tema del arte terapia en su currículo tanto a nivel de diplomado como de complemento al pensum de sus asignaturas:

INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA
Tipo de curso	Curso del área de extensión
Duración	49 horas
Descripción del curso	<p>El Curso Arteterapia y Educación surge en el 2018 como una experiencia vivencial que aporta elementos pedagógicos a la vez que une la práctica terapéutica con la artística.</p> <p>El curso busca construir un escenario de movilización emocional seguro, con el fin de identificar y apropiar los fundamentos de la arteterapia y de la educación somática en la propia vivencia e interiorizarnos para la práctica pedagógica y psicosocial.</p> <p>El curso forma acompañantes psicosociales y pedagógicos que integran herramientas arte terapéuticas y somáticas.</p> <p>La metodología es teórica práctica, que consta de tres módulos. Módulo 1, Está dirigido a establecer la relación entre arteterapia y educación, Módulo 2, Está dirigido a la relación del arteterapia y su relación y aplicabilidad en la psicología y la psicoterapia. Módulo 3, Está dirigido a la experiencia vivencial y la experiencia creativa a través del arteterapia.</p>
Dirigido a	Docentes, psicólogos, terapeutas, arteterapeutas, trabajadores sociales, estudiantes de psicología o de carreras afines y a cualquier persona que reconozca la potencia de estos aprendizajes en su contexto personal y/o laboral.
Como encontrarlos	Sede en Bogotá www.javeriana.edu.co/educon/arteterapia-y-educacion
INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES.
Tipo de curso	Cursos de Herramientas desde el Arte Terapia, Herramientas desde la Danza Movimiento Terapia, Herramientas desde la Terapia de las Artes Expresivas.

duración	106 horas – 26 sesiones – 26 semanas
Descripción del curso	<p>Las <i>Terapias de las Artes Creativas</i> es el nombre general que cobija las siguientes cinco profesiones en el área de la salud mental: Arte Terapia, Danza/Movimiento Terapia, Dramaterapia, Musicoterapia y Terapia de Artes Expresivas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El participante obtendrá herramientas creativas para la aplicación en contextos sociales informadas por tres modalidades de las Terapias de las Artes Creativas. • Cada participante aplicará lo aprendido para ahondar en procesos personales o procesos sociales a partir del arte. • Luego de formar parte de un espacio académico abierto y reflexivo, cada participante podrá construir conocimiento respecto a los propios quehaceres y maneras de habitar el mundo desde el ámbito creativo. <p>Habrán componentes teóricos y bibliografía que los acompañe, aun cuando el énfasis estará puesto en las experiencias vivenciales desde la creación y el movimiento corporal.</p> <p>La experiencia personal y las interacciones grupales tendrán prevalencia, por lo cual es necesario una disposición abierta y receptiva para ser parte activa del proceso del grupo.</p> <p>El énfasis estará puesto en el proceso creativo y el significado personal más que en el producto estético.</p> <p>Se busca potenciar la conexión con lo creativo y el mundo interior más que lograr un resultado específico a nivel visual.</p>
Dirigido a:	Personas graduadas con título profesional, licenciatura o técnico; de todas las áreas del conocimiento especialmente aquellos que trabajan como docentes, con minorías, grupos sociales vulnerables, víctimas del conflicto armado, entre otros. Los participantes de este programa son personas interesadas en las diversas modalidades del arte como medio de indagación y expresión personal, familiar, comunitaria o social.
Como contactarlos	Página web: https://facartes.uniandes.edu.co/escuelaexperimental/programas/herramientas-artes-creativas/
INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SEDE MEDELLÍN
Tipo de curso	Diplomado en arteterapia:
Duración	Cuatro meses
Descripción del curso	El arteterapia desde la creación artística; permite llegar a los sentimientos más secretos; permite sobrepasar límites a través de la fantasía creativa y entablar

	diálogos entre lo real y lo imaginario; “ <i>somos todo aquello que la vida grabó habitando nuestro cuerpo; nuestra mente</i> ”:
Dirigido a:	Estudiantes de los últimos semestres de psicología, psicólogos graduados, artistas, psicopedagogos, médicos
Cómo encontrarlos	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN SEDE SAN BENITO Dirección: cra 56c #51-110 - citio web usbmedpuntoedupunto.com
INSTITUCIÓN	HAKUNA MATATA; DIRIGE BEATRIZ ELENA DUQUE.
Tipo de curso	Taller formativo en arteterapia
Duración	Cuatro sesiones; una por semana; duración por sesión dos horas
Descripción	Ofrecer estrategias desde el arte para el fortalecimiento de las habilidades terapéuticas y capacidades creativas; de profesionales y estudiantes del área social y humana, diseñadas como experiencia de observación y reflexión profesional y personal.
Dirigido a:	Profesionales y estudiantes de ciencias sociales y humanidades.
Cómo ubicarlos	WhatsApp teléfono: 3046680316 Teléfono (507) 449967904 carrera 45a #36 sur - 46 Envigado Antioquia contacto: info@hakunamatata.com.co
INSTITUCIÓN	CORPORACIÓN CIPAS,
Tipo de curso	Diplomado Arteterapia “sanando a través del arte”
Duración	Ciento cuarenta horas presenciales:
Descripción del curso	Brindar una propuesta de formación profesional en el campo del arteterapia integrativa brindando elementos teóricos y prácticos como propuesta de intervención psicológica clínica; educativa; social; comunitaria y jurídica.
Dirigido a:	Estudiantes y profesionales de psicología; áreas administrativas y áreas sociales.
Cómo ubicarlos	Centro Empresarial Ciudad del Río; Carrera 48 nro 20-114 torre 2 oficina 924 Pagina web corporacioncippaz.com ; también en Facebook; Twitter e Instagram:
INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Tipo de curso	Curso de arteterapia “Arteterapia los colores... un viaje a través de nuestro cuerpo
Duración	40 horas
Descripción	Este curso hace parte del programa de extensión de la universidad, y se presenta

	<p>en la seccional de oriente, dentro de una iniciativa de formación con un enfoque de arte humanizado.</p> <p><i>“priorizando en el proceso más que en el producto artístico como tal, facilitando la expresión, la creación y la transformación de los seres humanos en conexión con sus deseos, sus sueños, sus pasiones en su proyecto de vida. Esta propuesta se fundamenta sobre el supuesto de que creatividad y salud son dos conceptos íntimamente ligados y que cada individuo, tenga o no formación artística posee un potencial creativo que no siempre consigue desarrollar. El arteterapia apuesta por favorecer la emergencia de dicho potencial. Para conseguirlo contamos con la utilización de los diferentes lenguajes artísticos y la creación de un espacio potencial de juego donde esa creatividad pueda darse”</i>(Tomado textualmente de la página web)</p>
Dirigido a	El curso propone un espacio de formación para quienes, desde la psicología, la educación y el arte trabajan de forma individual o con grupos humanos, como requisito plantean “Ser personas adultas y tener apertura hacia la metodología vivencial desde los diferentes lenguajes artísticos”
Cómo ubicarlos	http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension/educacion-continua/oferta
INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
Tipo de curso	Curso de introducción al Arteterapia
Duración del curso	30 horas
Descripción del curso	<p>El curso es online, se presenta un programa de introducción teórico-práctica en arte terapia, en un momento donde las terapias creativas o artísticas están finalmente siendo reconocidas en el campo de la salud y de la educación, por su gran beneficio y resultado en los campos aplicados.</p> <p>El curso propone:</p> <p>Comprender desde la teoría y la experiencia, la diferencia básica entre un taller de artes, las terapias expresivas, la psicoterapia por el arte y el arte terapia y cómo este enfoque permite beneficiar profundamente al individuo y a poblaciones con diferentes necesidades psicosociales.</p> <p>Complementar los enfoques terapéuticos y los contextos educativos, con un curso de introducción en arte terapia, se convierte en un espacio fundamental en la pedagogía y cualificación de terapeutas, que puedan desarrollar propuestas creativas, innovadoras y éticas, desde lo clínico, investigativo y educativo, contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida de las personas y la sociedad.</p>
Dirigido a:	Población interesada en general
Como contactarlos	<p>www.unipiloto.edu.co/curso-en-introduccion-al-arte-terapia</p> <p>Posgrados y Educación Continuada – Universidad Piloto de Colombia</p> <p>Correo electrónico: postgrados@unipiloto.edu.co</p>

	PBX: (57-1) 580 0968 – 232 4122 Whatsapp: 318 280 0923
--	---

Parte	Fase	Descripción	Método	Técnica	Instrumento
1	1	Establecer ruta de investigación	Lógico-deductivo	Investigación bibliográfica	Documentos bibliográficos
1	2	Establecer objetivos y preguntas de investigación	Analítico	Observación e investigación bibliográfica	Institución educativas, sistema educativo
1	3	Elaborar de los antecedentes de la arteterapia	Lógico-histórico	Investigación bibliográfica	Leyes, documentos bibliográficos
2	1	Selección, análisis y ordenamiento de los textos	Analítico	Investigación bibliográfica	Documentos bibliográficos
2	1	Redacción de primer capítulo	Lógico analítico; deductivo e histórico	Observación e investigación bibliográfica	Documentos bibliográficos; Institución educativas, sistema educativo

9.2. A1 Tabla de metodología

Cronograma

No.	ACTIVIDADES	MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
1	Recopilación, selección y análisis de información																
2	Planteamiento del problema y objetivos																
3	Elaboración de antecedentes																
4	Construcción de las bases teóricas																
5	Descripción y justificación de la metodología																
6	Elaboración de conclusiones																
7	Elaboración de introducción, resumen y abstract																
8	Elaboración de los anexos																

