

**JORNADAS
GÉNERO, EMOCIONES Y SALUD**

**PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO URBAN LA ORILLA COFINANCIADO
POR FEDER**

ESCUELA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER URBAN 2015

**“LAS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESIVIDAD ARTÍSTICA COMO HERRAMIENTA
TERAPÉUTICA”**

Sonia Santana, Artista Plástica, Máster en Arteterapia en la Universidad de Murcia.

1. Antecedentes históricos sobre el valor terapéutico del arte.

Según los paleontólogos, hace aproximadamente un millón y medio de años, nuestros ancestros *Homo* desarrollaron usos rudimentarios de pigmentos minerales para marcar los cuerpos de sus muertos, probablemente ante el asombro que les causaba el paso de la vida a la inercia de la muerte. Las pinturas rupestres y estatuillas, que todos conocemos como la prehistoria del arte, son muy posteriores, fechadas de hace unos 30.000 años. Conviene resaltar que usualmente decoraban las cuevas reservadas a un uso comparable al de santuario, donde estaban guardados los muertos, enlazando otra vez las manifestaciones artísticas con una conciencia de la finitud. La evolución biológica del cerebro humano fue así marcada por el surgimiento progresivo de las funciones simbólicas y espirituales, como recursos que la selección natural mantuvo y perfeccionó con el paso del tiempo, ofreciéndole al ser humano herramientas valiosas para aprehender mejor la realidad compleja de su entorno, haciendo posible la representación y mejorando la comunicación. (Nadia Collete).

Es por ello, que el ser humano, encontró en el arte un modo de comunicación, trascendencia y conjuro ante la enfermedad y la muerte. Las propiedades curativas del arte formaban parte de la creencia de los pueblos. La cultura egipcia, precolombina, el chamanismo, la edad media, renacimiento.

2. El arte contemporáneo.

Nace el arte contemporáneo a partir de artistas románticos con una disconformidad hacia el arte academicista. Rompiendo con la técnica de representación y con el concepto de “genio”. Una exaltación idealista hacia la expresión subjetiva. Nacen nuevas corrientes de arte como el surrealismo como una democratización del arte. Trata de rescatar los mitos románticos desterrados por la amargura de la Primera Guerra Mundial, en un amago de recomponer la erosionada esencia humana. El expresionismo alemán utiliza los medios plásticos para reflejar sus estados de ánimo y dejar, a su vez, en libertad toda sensación de represión que impida vivir de forma creativa.

El arte contemporáneo aporta la idea de que el Arte debía de mostrar la impronta de su proceso creativo. EL proceso convertido en objeto de arte:

- La diferencia a otras Vanguardias radica más en el planteamiento que en la técnica.
- Desbloquear para sacar la realidad interior.
- El objeto es el propio acto de pintar, sin fijarse en aspectos expresivos, simbólicos o significativos que la obra pueda tener.
- El gesto y la pincelada resultante son una expresión de sí mismo y no de un significado ajeno.
- El proceso representa el contenido del cuadro, se manifiesta de forma inmediata sin recurrir al paso intermedio de desarrollar un motivo, una razón, una explicación.
- El cuadro como un campo de juego en el que actuar y no un espacio en el que reproducir.
- Un proceso caracterizado por la EXPRESIVIDAD EMOCIONAL.
- Arte como expresión directa de las emociones.
- Legado vanguardista aporta: gran cantidad de técnicas plástico-visuales.

Nace el Body Art, Arte Conceptual, Fluxus, Land Art, Arte Póvera, Instalación Art. Expresiones de la locura (1923)

“El arte de aquellos a quienes hoy se incluye en la categoría de enfermos mentales, constituye una reserva de salud mental”. (André Breton)

3. El papel de la mujer en el arte.

La mujer ha tenido un papel importante a lo largo de la historia como modelos y representaciones simbólicas en las obras realizadas por artistas masculinos. La mujer representaba el pecado, la tentación y como en nuestros días, el cuerpo femenino como belleza. No obstante, podríamos decir que en la revolución del arte contemporáneo, la mujer apenas es conocida artísticamente, pero hay un gran número de ellas que aportaron un lenguaje emocional aún desconocido en nuestros días. La mujer tuvo mucha influencia en la vida de grandes artista como Picasso, Pollock, Sorolla etc. Sin embargo, la que sin duda es mundialmente conocida es Frida khalo, una mujer que halló un lenguaje visual universalmente comprensible en algún punto intermedio entre la ingenuidad, el realismo y el surrealismo. Sus obras abren una ventana hacia las emociones, siendo representaciones extremadamente precisas y expresivas, ofreciendo un testimonio desgarrador de su propio sufrimiento físico y mental.

4. El Arte y la Creatividad.

Un arte es una expresión de la actividad humana mediante la cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o imaginado.

El arte transforma en novedoso lo cotidiano, en original lo repetitivo y ordinario. La obra de arte permite interpretar con claves lo conocido y construir, nuevos sentidos colectivos. (Facundo Manes).

La experiencia del fluir creativo puede indicar quizás un camino a través del cual es viable mejorar en salud mental y satisfacción en la vida cotidiana. Alcanzar una personalidad más satisfactoria y una mejor comprensión de sí mismo. “la vida solo es digna de ser vivida cuando la creatividad forma parte de la experiencia vital de un individuo” (Winnicott).

5. La terapia artística el nacimiento del Arteterapia.

El valor terapéutico de las artes, tanto visual, musical como corporal, ha generado una alternativa en las áreas de la Medicina, Educación y Servicio Social. Se desarrolla hace más de 50 años en Estados Unidos, Francia, España, Alemania, entre otros.

Como se menciona en un principio de este texto, se sabe que en la antigüedad clásica, ya conocían las propiedades terapéuticas del arte y los beneficios de su práctica en el equilibrio general del ser humano. Aunque fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el arte empezó a considerarse como una forma de tratamiento terapéutico. Esta consideración se debió, en parte, a la experiencia de Adrian Hill, un artista que mientras convalecía en un hospital, liberaba su nostalgia y

sus angustias pintando. Comenzó a compartir con otros enfermos los reconfortantes efectos que ejercían sobre él esta actividad creativa.

Resultó que a algunos pacientes esto les sirvió para poder comunicar por medio del dibujo y de la pintura los miedos y sufrimientos que habían vivido en el campo de batalla. Al terminar la Guerra, Adrian Hill (Pintor, 1943) trabajó en el hospital convirtiéndose en el primer terapeuta artístico.

Trabajos e investigaciones sobre el tema se sucedieron a partir de este momento y cabe resaltar a la norteamericana Edith Kramer (1973-2005), como una de las pioneras en sistematizar el arte como terapia o a Margaret Naumburg (Psicóloga y educadora), que fundó la escuela progresista Walden (1920) en Nueva York; desde donde puso en práctica su idea de que la expresión creativa espontánea, acercaba al niño al mismo aprendizaje que el método intelectual tradicional, afirmando que se debía realizar un inminente reajuste de los métodos educativos. Florence Cane (Educadora artística, 1882-1952).

La práctica de las terapias artísticas ha ido llevando progresivamente a la profesionalización, siendo en Estados Unidos donde más se ha desarrollado. Es, junto con algunos países europeos como, Gran Bretaña o Francia, donde la terapia a través del arte ya ha sido concebida como un poderoso apoyo al tratamiento diagnóstico e investigación en la salud mental y posee un claro reconocimiento profesional, consolidándose cada vez más como estudios universitarios.

En España es todavía poco conocida, aunque las universidades de Madrid, Barcelona y Murcia cuentan con Máster en esta disciplina. También en nuestro país se han realizado serios estudios sobre la terapia artística y empiezan a ser numerosos los arte terapeutas profesionales, que trabajan en algunos hospitales infantiles, hospitales psiquiátricos, clínicas de salud mental y colegios. Un ejemplo, son los talleres de arteterapia, que desde hace una década se realizan en el Hospital Niño Jesús de Madrid, para los niños que van a estar una estancia más o menos larga en el mismo. Se tratan patologías relacionadas con trastornos de alimentación, adicciones, inadaptación social, deficiencias psíquicas y, recientemente, deficiencias físicas y motoras. Actualmente:

“El Arteterapia es una profesión de ámbito asistencial que se caracteriza por el uso de medios y procesos artísticos para ayudar a contener y solventar los conflictos emocionales o psicológicos de las personas. En arteterapia, el proceso de creación artístico y los objetos resultantes actúan como intermediarios en la relación terapéutica, permitiendo que determinados

sentimientos o emociones conflictivas encuentren vías de expresión complementarias o alternativas a la palabra” Asociación Profesional Española de Arteterapeutas, ATE (2002).

6. Arteterapia como herramienta de intervención.

En el ámbito clínico, social y educacional.

7. “Autoestima y Canalización de las emociones. Aprender a Expres-Arte”.

Escuela de Empoderamiento de la Mujer en el Marco del Proyecto Integral de Desarrollo Urbano Urban La Orilla.

El Arte establece que el mismo es una disciplina o actividad. Es una expresión de la actividad humana mediante la cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o imaginado. Por tanto, la experiencia del *fluir creativo*, puede indicar quizás, un camino a través del cual es visible mejorar aspectos emocionales y poder lograr una satisfacción en la vida cotidiana.

*“Alcanzar una personalidad más satisfactoria y una mejor comprensión de sí mismo. Que favorezca, a su vez, una mayor realización personal, interpersonal, laboral y social.
(Csikszentmihalyi, 1996)”*

8. Conclusión.

En el estudio de la producción artística de personas con enfermedades mentales (otras situaciones, como discapacidades, exclusión social etc.)... hay mucho que aprender... está la idea de lo normal, de lo establecido, de los prejuicios negativos que muchas veces surgen sobre aquello que se manifiesta como diferente en la sociedad. De esa diferencia, muchas veces, ha surgido la maravilla. (Facundo Manes)

9. Bibliografía.

- PSICOONCOLOGÍA. Vol.8, Núm. 1, 2011, pp. 81-99ISSN: 1696-7240 - DOI: 10.5209/rev_PSIC.2011.v8.n1.7. ARTETERAPIA Y CÁNCER. *Nadia Collette. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Unidad de Cuidados Paliativos, Institut de Recerca.*
- *ARTETERAPIA: Concepto y Evolución Histórica.* Mª Dolores López Martínez. Editorial Diego Martín, librero editor. www.diegomarin.com email: gonzalezpalencia@diegomarin.com
- Jean-Pierre Klein. Director del Instituto nacional de expresión, de creación, de arte y de terapia (INECAT, Paris) y de la escuela de arte-terapia del AEC (Barcelona). Editorial Octaebro.
- Mujeres Artistas de los siglos XX y XXI. Editado por UTA GROSENINICK. www.taschen.com.
- ✚ Concepto de Creatividad en la obra de Donald Winnicott. A cargo de Susana Levantini. El pensamiento de Donald D. Winnicott.
- Usar el cerebro. Conocer nuestra mente para vivir mejor. Facundo Manes, Neuropsicólogo. Editorial PAIDÓS CONTEXTOS.
- Ate, Asociación Profesional Española de Arteterapeutas, www.arteterapia.org.es Revista Inspira de Ate.
- FEAPA: Federación Española de Asociaciones de Arteterapia. www.feapa.es
- “I Congreso Nacional de Arteterapia FEAPA. Las voces de la profesión y sus campos de intervención. (2010). “*Del taller creativo al Arteterapia: El lenguaje de los ancianos*”. Sonia Santana.
- I Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia. Murcia, Archena. “*La empatía en una intervención arteterapéutica en un caso de afasia*” Sonia Santana. <http://congresos.um.es/isasat/isasat2012>. Publicaciones de las diferentes investigaciones, comunicaciones y ponencias.
- Revista de Arteterapia: Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. Publicaciones Universidad Complutense de Madrid. www.une.es