

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

**EL ARTE COMO MODELO DE INTERVENCIÓN
TERAPÉUTICA**

TESIS

para obtener el título de

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

PRESENTA

Lorena Jeanine Flores Ramírez

DIRECTORA DE TESIS

Karina Torres Maldonado

**Facultad
de Psicología**

Ciudad Universitaria, Ciudad de México 2020.,

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

AGRADECIMIENTOS

A esta maravillosa casa de estudios por brindarme las mejores herramientas para formarme dentro del ámbito académico profesional, agradezco a mis maestras y maestros que me apoyaron durante estos años y por otorgarme el conocimiento para desarrollarme, en especial a la **Mtra. Karina Torres** por su ardua paciencia y temple durante todo este proceso y aceptar formar parte de este proyecto.

Gracias a mis amigos y amigas ustedes saben quienes son, los quiero.

A mis **padres Carlos y Bertha** por siempre creer en mi y apoyarme en todo momento durante cada etapa de mi evolución sin ellos yo no estaría aquí ,gracias por sus enseñanzas y sus aportes invaluable que seguirán formando parte de mi vida , ¡son los mejores!, quiero comentarles que cada momento con ustedes contó para que yo pudiera aferrarme siempre a mis deseos, gracias siempre por su motivación y su inmenso amor, también agradezco a mi **hermano** Carlos por siempre mostrar su cariño y apoyo en cada momento. A mi **esposo Ben** por estar apoyándome durante mis frustraciones como en mis éxitos, por ser un buen compañero de equipo en esta vida juntos y mostrarme siempre su amor incondicional y motivación ante cualquier situación de retos, por enseñarme a no darme por vencida hasta conseguirlo te amo, gracias también a ti no se habría culminado este proyecto, gracias.

DEDICATORIAS

En especial a mis padres **Carlos Flores y Bertha Ramírez**, por ser increíbles ya que ellos fueron siempre mi motor para seguir adelante y mostrar este gran logro directamente a ellos les dedico esto porque es un resultado en conjunto, a mi hermano **Carlos** por todo el cariño que nos tenemos y siempre estar a mi lado desde que éramos pequeños , a mi esposo **Ben** por mantenerme motivada en todo este proceso y siempre creer en mi.

Con amor, Jeanine Flores.

INDICE

Introducción	
Capítulo 1. Antecedentes Teóricos del Arte y Psicología	
1.1. Definición del arte	
1.2. Estética e Historia del Arte.....	
1.3. Creatividad.....	
1.4. Antecedentes teóricos de la Psicología.....	
1.5. Psicología del Arte.....	
1.6. Aproximaciones con el arte dentro las Intervenciones Psicológicas....	
1.6.1. Piaget y su acercamiento con el arte.....	
1.6.2. Psicoanálisis y Arte.....	
1.6.3. Jung y los Arquetipos.....	
1.6.4. Pruebas Psicológicas Proyectivas.....	
1.6.5. La Gestalt y el Arte.....	
1.6.6. La Psicología y el arte por Vygotsky.....	
Capítulo 2. Principios de la Arteterapia	
2.1. Inicios y Fundamentos de la Arteterapia.....	
2.2.1. Como resultado del efecto en el arte de Hospitales.....	
2.3. Procesos Terapéuticos de la Arteterapia.....	
2.4. Arte como Terapia.....	
2.5. Psicoterapia con Arte.....	
2.6. Hacia quién va dirigido la Arteterapia.....	
2.7. Comentarios según la AAT acerca de la Arteterapia.....	
2.8. Llegada de la Arteterapia en Latinoamérica	
Capítulo 3. Arteterapia en México.....	
3.1. Inicio de la Arteterapia en México.....	
3.2. Investigaciones de Arteterapia en México.....	
3.3. Evidencias en cuanto a la Arteterapia.....	
3.4. La Arteterapia en el contexto social.....	
3.4.1. Arteterapia en estados de emergencia.....	
3.4.2. Arteterapia con niños.....	
3.4.3. Arteterapia en el ámbito clínico	
Conclusión	
Referencias	

INTRODUCCIÓN

El arte ha formado una gran parte importante en la evolución del ser humano, este nos deja ver lo que el humano es capaz de crear. El arte nos genera emociones, desde el momento en que ponemos atención minuciosa en sus detalles, es decir, el arte se convierte en un depósito de sensaciones, sentimientos e ideas. Gracias a ello, el contenido del mismo puede ser interpretado desde ambas perspectivas; la del autor y del espectador.

Precisamente, el arte es un ente subjetivo que permite la libertad de expresión mediante una construcción con cualquier tipo de materiales que se pueden expresar en forma de pintura, escultura, literatura o música, y ofrece un equilibrio dentro de la *psique* del individuo involucrado en él; por ende el autor se comunicará con los demás a través de su obra, transmitiendo sensaciones al espectador, donde éste al observarla creará una perspectiva propia con base en lo observado y no solo se conformará con la visión que el autor plasmó (Klein, 2006). Así mismo, el arte genera un desarrollo de la creatividad, lo cual permite darle un sentido distinto que muchas veces es entendido desde diferentes concepciones humanas.

En Psicología, la arteterapia es una técnica terapéutica para ayudar a las personas a canalizar y comunicar sus sentimientos e ideas sobre algún evento significativo que no hayan podido expresar o exteriorizar por medio del simbolismo, en otras palabras, la arteterapia no es sólo dar una clase de arte, sino que el mismo arteterapeuta puede ayudar por medio de este convenio entre arte, terapeuta y paciente a plasmar sus sentimientos, recuerdos reprimidos o sus pensamientos más profundos conforme a la ayuda de un estilo artístico definido, por ejemplo: la escultura, la pintura, serigrafía u otro.

De esta manera, el sujeto puede sentirse en confianza para poder expresar lo que él desee de una manera libre y sin ningún prejuicio (Rubin, 1997). En esta forma terapéutica cómo en cualquier otra, es necesario contar con las he-

ramientas y conocimientos para poder aplicarla en cualquier campo clínico que se requiera. Por eso, la formación específica de la arteterapia tiene una duración aproximada de dos años para quien desee ponerla en práctica, según la British Association Art Therapists (BAAT, 2019), o también se puede estudiar en otras universidades que cuentan con esta alternativa terapéutica como la Universidad de Loyola en Los Angeles Estados Unidos.

Como antecedentes históricos tenemos que la *arteterapia* tuvo auge en el siglo XX. A pesar de que esta disciplina haya tenido acercamiento con la psicología anteriormente, esta unión disciplinaria fue concretada por el pintor Adrian Hill, que en el año de 1943 narró en su primer libro "*Art as an aid to illness: An experiment in occupational therapy*" su experiencia de cómo el arte le ayudó en su proceso de rehabilitación. Posteriormente, en 1945 publicó "*Art vs Illness*", en esta obra Hill exponía que el arte no se trata solo de copiar sino de representar, es decir, que fluya conforme a lo que la persona sienta y no tratar de copiar alguna otra obra existente y lo delimitó como una regla: no copiar; y también menciona que se delimite el marco. Hill proponía que: "...antes se tenía que dar un paseo con el lápiz y a partir de ahí solo se debía dejar fecundar el cuadro" (Klein J., 2006, p.20). Esto, como una estrategia para dejar que el arte tome su propia forma de acuerdo con el trazo que se le fuera dando.

La arteterapia tiene muchas funciones como lo menciona Judith Rubin en *Art therapy An Introduction* (1997), ya que se ha utilizado de diferentes formas y con diferentes propósitos, es decir, no sólo se trata de utilizar el arte con pacientes como una manera de esparcimiento, sino que también sea dirigida y establecida con el propósito de tener varias directivas que vayan guiando al paciente en este campo y qué con estas técnicas pueda trabajar dentro de las sesiones, representando sus sentimientos y poder adaptarlos dentro de su pensamiento. Es por este motivo que la presente investigación vuelca sus esfuerzos en apreciar más los beneficios de la arteterapia como herramienta de intervención en el campo de la psicología clínica.

El hecho de conocer esta forma de terapia que últimamente se ha usado con más frecuencia, ha arrojado resultados, y gracias a estos, sigue desarrollando-

se hasta el momento, debido a que la arteterapia es una herramienta tan extensa y funcional que nos ayuda dentro de la clínica a seguir indagando e investigando para poder aplicarla en diversos contextos y problemáticas.

Debido a estas preliminares, surge realizar esta investigación documental con el propósito de analizar información acerca de cómo la disciplina del arte puede unirse a la psicología y como esta unión de disciplinas sigue en constante desarrollo y aportando con base en hechos, evaluaciones e investigaciones que revelan su eficacia en planes y programas de tratamiento en los ámbitos clínico y social, entre otros.

Resulta viable realizar una investigación sobre esta alternativa terapéutica que ha marcado un nuevo paso hacia otro plano de la terapia con el paciente, fungiendo como un mediador que da la oportunidad de comunicarse.

La arteterapia puede ser aplicada en distintos espacios y áreas de intervención específicas, lo cual, resulta interesante y a su vez enigmático debido a cómo se lleva a cabo y de qué manera puede ser una vía factible hacia un desarrollo de intervención terapéutica. Actualmente, en México existen asociaciones y escuelas donde se enseña arteterapia y ésta ha ido aumentando conforme pasan los años, teniendo más oportunidad para seguir implementándola en diferentes espacios.

"El arte ha sido usado como una herramienta de intervención psicológica, es decir, una forma de psicoterapia, y su principal fundamento es cómo el proceso creativo puede producir bienestar y mejorar la calidad de vida del ser humano" (Asociación Americana de Psicoterapia del Arte, 1996, p.42). Malchiodi (2011) ha investigado que el arte ayuda a niños, adolescentes y adultos a tener un significado distinto de su entorno y a su vez aliviar sus conflictos, eventos traumáticos así poder enriquecer su vida y lograr un sentimiento de bienestar.

El arte es un vehículo de comunicación para los artistas plásticos que han plasmado sus obras, algunos han mostrado en ellas conflictos personales conscientes e inconscientes (González N., 2008). Varios artistas ponen en práctica su creatividad para generar un bienestar al exponer sus ideas o pen-

samientos en un cuadro, una escultura, etc. El ejemplo más cercano es con la artista plástica Frida Kahlo, quien por medio de la pintura pudo plasmar sus sentimientos, pensamientos o problemáticas que la invadían en diversas etapas de su vida. No sabemos si como forma de sanación, pero al ver sus obras ella expresaba la perspectiva de su vida (González, Núñez, et al., 2008).

Como método para la realización de este documento se empleó el análisis documental propuesto por Clausó (García A. 1993, p.301), quien menciona que el análisis documental es el conjunto de información administrada por medio de una investigación de ciertos artículos, documentos, donde se representa el contenido de un documento focalizado en un tema en específico, con el objetivo de facilitar la información recopilada de manera delimitada con tal de generar un nuevo producto que pueda generar uso a otro tipo de investigación con el mismo propósito. El concepto de análisis documental fue varias veces modificado hasta llegar al concepto de documentación. Para Vickery, es la operación por la cual se extrae del documento un conjunto de palabras que constituyen su representación condensada...” (García A.C., 1993, p.11). Comienza desde la información obtenida sobre un tema específico y conforme a estos documentos se realiza un análisis externo e interno.

De manera general, la documentación se describe como el conjunto de información, encaminada a obtener un contenido bajo una forma diferente a su forma original, con la posibilidad de recuperar datos sobre una información que se dio antes que pueda añadirse después para más contenido en una recopilación futura (Clausó, 1993). El investigador debe hacer un proceso de interpretación y análisis de la información y catalogación (Castillo, 2005).

Teniendo como resultado un tejido de varios archivos, documentos, investigaciones con el mismo interés para informar el contenido o conocer el conocimiento de una manera catalogada y clasificada. López J.O. (1981) define al análisis documental como “...el conjunto de operaciones que permiten desentrañar del documento la información en el contenido. El resultado de esta metamorfosis que el documento sufre en manos del documentalista culmina toda la información liberada que se difunde y se convierte en fuente selectiva de in-

formación. Entonces el mensaje documentado se hace mensaje documental, información actualizada...” (López J.O, 1981, p.110).

La descripción bibliográfica se refiere a la operación encargada de recoger con base al documento aquellos elementos que:

- Posibiliten su identificación en una colección determinada.
- Permitan tener noción del documento para conocerlo,
- Determinen el tipo de documento para saber las normas y aplicarlas,
- Trasladen dichos documentos con los datos exactos y den soporte al documental elegido.

Este análisis documental se realizó de la siguiente manera:

Se consultaron diversas fuentes como:

- ◉ Tesis UNAM
- ◉ BiDi UNAM
- ◉ Revista Sácielo
- ◉ Revista UCM
- ◉ Universidad Complutense Madrid
- ◉ Periódicos
- ◉ Biblioteca Vasconcelos
- ◉ Biblioteca Central
- ◉ Biblioteca “Dra. Graciela Rodríguez Ortega” Psicología UNAM.
- ◉ Artículos American Art therapy Association

Por medio de distintas fuentes se encontraron varios artículos, documentos e investigaciones acerca de la aplicación de la arteterapia y en qué manera se ha desarrollado en los últimos años.

La búsqueda primordial se hizo en bibliotecas y centros de documentación de la UNAM, buscándose el dónde, cuándo y cómo se ha aplicado. También se buscaron estrategias de intervención en las que esta técnica pudiera ser utilizada de manera más eficiente.

En la plataforma de Tesis UNAM se encontraron alrededor de 52 tesis de licenciatura que están relacionadas con este tema, y fueron creadas desde 1997 hasta el año vigente, implicadas en distintas variables como:

- Terapia del Arte
- Psicología y Arte
- Arteterapia
- Psicoanálisis y Arte

Se observó que existe un mayor número de tesis de licenciatura, siendo aproximadamente el 80% dentro del campo de la Psicología; un 10% dentro del campo de las Artes Visuales, un 4% en el campo de Medicina y el 2% de otras carreras como Literatura dramática y teatro, y por último el otro 8% en la especialidad de Psiquiatría. Estos datos se mencionan para tener una noción de cuántas carreras han sido las interesadas en este tema. A su vez, este dato es importante debido a que se ha observado un interés en el ámbito de la arteterapia como fuente terapéutica para distintas disciplinas con el mismo propósito, es decir, el bienestar de la salud mental.

En el primer capítulo se habla del concepto del Arte conforme ha sido discutido y conceptualizado desde diversos enfoques y cómo su significado ha tomado diferentes formas y de qué manera converge junto con la conceptualización de la estética. Aunado a eso se retoma la creatividad porque sí no fuera por está no habría la oportunidad de sumergirse en crear una obra.

Se anexarán las aproximaciones de la “psicología con el arte”, esto, con el propósito de conocer los métodos que han ayudado al bienestar de la salud mental, por medio de distintas posturas teóricas de la psicología y cómo cada una de estas ha sido partícipe del arte, para de esta forma conformar la Arteterapia.

Se explican someramente algunas corrientes de la psicología que tuvieron relación con el arte; y según éstas han aportado a una estructura más establecida de los objetivos de la Arteterapia. Se habla de autores dentro de la psicología, como: Sigmund Freud, Lev Vygotsky, Carl Jung, entre otros. Ellos investigaron cómo el arte influye en el lenguaje simbólico y cómo éste desempeña un

efecto en los seres humanos, provocando una inquietud de conocimiento en autores recientes para retomarlo como alternativa de terapia.

En el segundo capítulo, se aborda el inicio de la Arteterapia y cómo se convierte en una formación, es decir, en una manera de estudio profesional para la aplicación con pacientes, siendo un gran modelo en cuanto a acompañamiento terapéutico o vía de comunicación para el sujeto que lo necesita. Se profundizó más en esta alternativa de terapia en conjunto a la Psicología.

En el tercer capítulo, se plantea de la llegada de la arteterapia a Latinoamérica, en especial a México y cómo fue creciendo y desarrollándose con el paso del tiempo. Así mismo, se mencionan las características técnicas y su método maleable ante cualquier situación o problemática que se presente.

El método de la Arteterapia ha sido funcional y efectivo para lidiar con distintos aspectos de la vida cotidiana. Dicha terapia ha tenido la oportunidad de expandirse en diferentes ámbitos, dando apertura al hecho de construir más canales de comunicación, y no solo verbal como se ha podido observar en otras terapéuticas, sin embargo, esta modalidad complementa con el lenguaje “simbólico”, donde se crea una mejor comunicación entre el cliente (paciente) y terapeuta, dando como resultado su aplicación en diversos aspectos como problemáticas y espacios.

1. Antecedentes Teóricos del Arte y Psicología

***“¿Quién le ha dicho que uno pinta con colores?
Uno hace uso del color, pero pinta con las emociones.”
Jean Simeón Chardin. (1699- 1779)***

Desde tiempos remotos, el término “arte” se ha ido modificando conforme a la basta información e investigaciones sobre éste, y también ha adquirido otros significados dentro de la psicología. El propósito, es indagar sobre los conceptos Arte y Psicología para adquirir nuevos conceptos y de qué forma se entrelazan para dar un sentido diferente.

1.1. Definición de Arte.

El término arte proviene del latín **ars**, que se refiere a la disposición, habilidad y actitud para realizar algo, donde el arte es la aplicación o el gusto de crear una obra y que éste producto se convierta en una vía de comunicación hacia las emociones, por medio de las formas en cómo los sentimientos se expresan, y que sea la sensibilidad que el hombre pueda manifestar expresando y fantaseando, sobre aquello que es material o inmaterial, por medio de herramientas que tengan como objetivo principal incitar la imaginación de su creador y los demás (Edukativos, 2006).

Cada época de la historia del hombre le otorgó un sentido distinto al arte. Se ha dicho durante muchos años que todo lo que es producto del sujeto es considerado “arte”, esto puede considerarse desde mi perspectiva como cierto; ya que hubo un momento durante el proceso evolutivo donde el hombre generó un producto por el simple hecho de imaginar un objeto y poder crearlo con sus propias manos; por ejemplo: herramientas de uso cotidiano para satisfacer una

necesidad o por el simple motivo de invención; sin embargo, esto también pasaría a ser llamado **técnica**, ya que las circunstancias lo propiciaron (Cortina, 2009). Es por ello que la palabra “arte” estaba relacionada con la creación del objeto. Existió un tiempo donde a herreros y zapateros se les denominaba “artistas”, no obstante, con el tiempo el concepto fue designado únicamente para determinar aquella construcción que posee una finalidad estética o búsqueda de la belleza ornamental, con ello se comenzó el uso de la palabra “oficio” para las artes relacionadas con la utilidad y el término “arte” fue designado para todo aquello que representaba un lujo y un medio de satisfacción de los sentidos (González Núñez, et. al., 2008). Por otra parte, hablar de cuál fue la causa de la humanidad para su desarrollo como un ser artístico es complicado, debido a que existieron diversos eventos que significaron obstáculos que el mismo ser humano debió eludir hasta alcanzar un desarrollo en su constitución biológica (sistema neurológico) y cultural (habilidades sociales) que le ayudara a pulir y afinar sus técnicas para la creación del arte como objeto de lo sublime (Cortina, 2009).

Entendamos que el ser humano es un ser social que necesita comunicarse, dando paso al lenguaje, por consecuencia, fue el medio para el desarrollo de su habilidad social y creatividad, provocando la creación de muchas formas de expresión, entre ellas, el “lenguaje simbólico”. Se ha visto que, desde la prehistoria ya se empleaban grafemas para manifestar jerarquías, ideas, situaciones, sentimientos o incluso mitos e historias a través de imágenes o figuras que contenían una connotación que se fue modificando de acuerdo con el avance cultural, social, entre otros (Gombrich, 1994).

Cada estilo del arte o época; se adaptó a un canon distinto, es decir, a un modelo o prototipo que reúne ciertas características que se consideran perfectas refiriéndose a términos estéticos, constituido a través de líneas, colores o incluso estructuras que van dirigiendo un mensaje con un significado “ensimismado”, lo cual quiere decir que, el autor de cada obra realiza su arte con un pensamiento propio que se aísla del pensamiento de los demás, pero queda en el espectador relacionar la obra con el mismo propósito de adquirir un pensamiento abstracto.

El arte es considerado una herramienta para poder transmitir mensajes a la sociedad, por ejemplo: los murales de Diego Rivera son una muestra de estos mensajes que fueron dirigidos hacia la sociedad, donde enunciaba su postura comunista por medio de sus frescos.

El arte ha sido empleado desde su invención como un registro del avance y cambios de la sociedad a través del tiempo, con diversos propósitos, que pueden ser desde lúdicos, periodísticos, económicos, hechos históricos o manifestaciones ideológicas, aunque al inicio la intención no fue llevada a un objetivo en específico.

1.2 Estética e Historia del Arte.

La estética es la rama de la Filosofía que aborda el fenómeno del arte como motivo principal de estudio (Marty, 1999). La estética o **estesia**, es un término que designa a la esfera de la sensación de lo sensible o palpable (Rubino, 1995).

El individuo durante su vida ha ido calificando sus acciones y decisiones dentro de dos rubros, ya sean buenas o malas. Lo mismo sucede con los objetos, pueden ser considerados bellos o carentes de belleza.

Desde los orígenes del ser, se han constituido ideales como la hermosura del bien y la imperfección del mal, que son dos polos distintos que las civilizaciones han ido desarrollando durante su vida. Una experiencia estética consiste en la creación y observación de objetos que pueden ser descritos como “bellos” que al analizarlos tienen alto valor de enseñanza y ético, puesto que dicha observación permite conocer los objetos que nos rodean, analizarlos para después reconocerlos durante la vida diaria, como si escucháramos la *Flauta Mágica* de Mozart (1791) por primera vez y ésta a su vez, nos llamara la atención para escucharla o analizarla, por lo cual crearemos un estímulo distinto a nuestra persona, añadiendo esta información en nuestra memoria para después reconocerla en otras ocasiones, ya que será un estímulo aprendido, esto por añadidura el individuo aportará un mecanismo de lenguaje simbólico según la técnica

que permita orientar y reducir la complejidad de su experiencia esto para lograr una autoconfianza para las vicisitudes de su existencia según Cortina (2009).

Es decir, un individuo que se haya sumergido en este medio cultural puede adaptarse a las técnicas o a su propia creatividad que, a su vez, le permitan reducir su ansiedad durante su experiencia y mediante el arte, complementar-se. Además, le posibilita una enseñanza para enfrentarse a ciertas vivencias que llegaran a dificultarle.

Es por medio de esa adaptación y consciencia, que el individuo puede obtener esa expresión artística debido a los estímulos que lo rodean (Rubino, 1995). Se le llama “Técnica”, a la capacidad de transformar y modificar el entorno, logrando una creación específicamente humana. Pero Cortina (2009) menciona que el hombre es un “animal técnico”, ya que tiene la posibilidad de adaptarse desde su interior para modificar el entorno según su conveniencia, siendo el protagonista que impondrá o tratará de obtener su propia voluntad, incluso podríamos llamarle un “capricho” al intervenir en el medio que lo rodea para transformarlo en su propia realidad. Eso justamente ha hecho el arte durante este tiempo; adaptarse a su contexto social, político, religioso, y ha tenido fluctuaciones desde que era una herramienta hasta la actualidad. De igual forma, el arte proviene de la simple “expresión misma” del ser humano, es decir, de la forma en la que percibe su realidad, entorno, conflictos. (González, Núñez, et al, 2008).

Pero el arte no se hace por sí solo, este concepto va aunado al artista, que es la pieza fundamental de la misma. Gombrich (1994), afirma que el arte no existe, más bien lo que existen son los artistas, él sólo refiere que podría existir el Arte con “A mayúscula”, es decir, la “Técnica”, que ha sido modificada por los artistas de cada época; creando obras distintas, enfocándose únicamente en el “arte de la técnica”, es decir, la que se ha implementado en escuelas de arte y que, en cada época han sido distintos cánones.

Pero en realidad, el “arte” está en el espectador, donde él puede crear un objeto de contemplación, idolatría o identificación de su propia persona, sintiéndose atraído a lo que puede entender con facilidad o adoptándolo como algo propio.

“La hermosura de un cuadro no reside sino realmente en la belleza de su asunto” (Gombrich, 1994, p.46).

Cada persona tiene experiencias o gustos diferentes en cuanto al ámbito artístico, por ejemplo: desde una pintura hasta una escultura, y éstas pueden detener hacia una experiencia o pensamiento en específico en las personas. Ciertas experiencias hacen que nuestra voluntad se detenga y toda nuestra atención se quede seducida ante ese momento de admiración, es decir, es un momento de asombro que nos otorga una forma de comunicación distinta (Dewey J., 2008).

Esta “afición”, se puede observar desde una pieza musical o un cuadro. Nosotros vamos determinando una idea sobre lo que entendemos acerca de la belleza y la proyectamos por medio de éste un gusto en particular, un conocimiento que nos puede llegar a proporcionar una imagen o un recuerdo ilusorio hacia algo alusivo a... (Cortina, 2009).

La finalidad de cada artista, sobre todo su técnica y su actitud estética, puede crear un producto específico que muestra no sólo su capacidad, sino también una innovación creativa, teniendo un poder sobre la realidad. Porque conforme el tiempo ha pasado, el hombre ha sido capaz de crear. He aquí la definición de **Homo**, según Cortina:

“Homo”: “Producimos instrumentos para resolver situaciones concretas pero una vez que disponemos de estos, sirven para cualquier otra situación: ya que hemos adquirido ese poder” (Cortina, 2009, p. 105).

En los períodos primitivos no existían como tal los instrumentos, porque los mismos primitivos eran quienes inventaban y se las ingeniaban para expresarse. Actualmente, podemos apreciar obras pictóricas de la época de la prehistoria en donde tal vez no se compara a un Rembrandt, pero impresiona ver como a pesar del estilo que se había formado durante esa época, se esforzaban en plasmar los sentimientos que querían transmitir, con las habilidades que tenían hasta ese entonces (Gombrich, 1994).

El arte se puede llamar como lo refiere Gombrich “El poder otorgar un lenguaje sobre el espectador, una subjetividad donde el arte cobra una expresión sobre la otra persona o incluso para el técnico” (Gombrich, 1994, p.46), pero los individuos escogen el arte con “A mayúscula” (Arte guiada por escuela por el simple hecho de idolatría). Hay personas que pueden sentirse muy atraídas por artistas que son hiperrealistas en sus trazos en comparación con otros que se sienten mayormente identificados con otro tipo de **ismo** (Estilo). Hay cuadros donde juegan con las formas, que no son tan elaborados como otros, pero eso no significa que sean menos atractivos, más bien, todo lo contrario, destacan por haber tenido una percepción de creatividad distinta para realizarlo. Existen personas que a pesar de no tener esa admiración aún pueden contemplar el arte y no necesitan más que observarlo, no les interesa si en realidad eso es arte con “A mayúscula”, es decir, un arte de escuela (Técnica) o no (Gombrich, 1994).

El arte se hace y el otro encuentra ese objeto digno de admirar, eso también forma parte de la estética, ese conocimiento sobre la belleza y el arte. El ser humano tiene la capacidad de poder admirar la belleza como lo agradable a la vista o incluso lo desagradable, como el mal que ha sido constituido por la humanidad, por medio de sus propios ideales.

Aristóteles mencionó que el arte y la ética son saberes referidos hacia la producción y la acción. Primero, el don de la acción, que es el objeto bello producido. Mientras que, en lo segundo, el fin de la acción es esta misma, sin embargo, ambos saberes se aprenden, por lo que podemos aprender a ser mejores practicando la virtud, y podemos aprender a percibir la belleza y crearla (Cortina, 2009).

Por medio del arte nos enriquecemos culturalmente hablando, porque aprendemos a percibir la belleza de formas particulares, sobre todo distinguir los elementos que componen al objeto bello como las formas, armonías, colores ritmos, entre otras, pero eso depende de nuestra propia percepción y aprendizaje de lo que es considerado como bello (Rubino, 1995).

El arte no tiene que ver directamente con el dominio de una técnica en específico, más bien, como lo mencionaba Gombrich, no es sólo dejarse guiar por los modelos artísticos determinados, se trata de ir más allá. Sin embargo, confor-

me pasa el tiempo, el individuo educa esa apreciación para obtener una percepción adecuada de sí mismo (Cortina 2009), es decir, que el individuo va aprendiendo a delimitar la estética conforme afecciones o aficiones que ha ido percibiendo, observando durante su historia de vida, creando y aprendiendo cada uno de estos estímulo y por consiguiente llegar a una contemplación particular; porque la contemplación de la estética es toda una experiencia, al igual que el arte, nosotros podemos tener un recuento de memorias que con base en la continuidad de nuestra vida reconocemos en nuestro alrededor y nos ayuda a presenciar sucesos únicos, conformándolos en una “obra de arte” que es precisa de apreciar.

Existe todo un proceso de reconocimiento de las formas y lugares que conforme hemos vivido vamos conociendo y lo administramos en nuestra memoria, mostrando la identificación de esa continuidad, que define un momento aislado, pasajero o un lugar en la experiencia (Dewey, 2008).

El arte puede lograr eso porque hay una prefiguración de algún proceso de la vida, porque dicha experiencia es el resultado, el signo y la recompensa de la interacción del organismo y el ambiente, aunado a ese momento que conforman todos los sentidos y cobran una forma de lo mismo, creando en el tiempo una complejidad en nuestras vivencias, es decir, el ser se convierte más minucioso y va construyendo proyectos de invención dando como resultado una intuición más aguda en los sentimientos y también en la innovación, todo gracias a ese encuentro entre la obra y el espectador (Dewey, 2008).

Platón decía: *...”solo a través del amor y la belleza del alma, puede elevarse desde todas sus carencias e imperfecciones hasta la plenitud de la verdad y del bien, por eso serán ambos, el amor y la belleza los objetos primordiales de la filosofía...”* (Cortina, 2008, p.110)

Porque ese encuentro provoca al ser humano sentir lo estético, tener esa experiencia estética y éste forme una emoción e interpretación de las tonalidades, siluetas que se vayan contemplando y lleguen a contener nuevas experiencias para sensibilizar nuestro sentir y obtener una intensidad, no sólo del arte, sino, a cada experiencia que se nos presente.

Desde la Grecia clásica se elaboró una teoría que rige la producción artística, la cual consiste en que el objeto artístico representa la realidad, y su existencia es un reflejo del objeto representado (Lorenzana, 2003), en donde se consideraba que la búsqueda teórica del fenómeno del arte y de la noción de lo *Bello*, nace por *poiesis* como arte creadora de imágenes. En tanto que la concepción de lo bello, era considerada como una dimensión poética. No obstante, para Platón, lo bello es la manifestación evidente de las ideas (eidos), como los valores o el acceso a ellos, en tanto que el arte, es mimesis de las cosas sensibles o de los acontecimientos que se desarrollan en ese mundo sensible. Por lo que, “mimesis”, propuesto por Platón, puede ser utilizado como: crear, simular, fingir y pretender.

Platón también indagó en el plano de la “imaginación” de manera epistemológica y ontológica en la República. Con la alegoría de la línea, postuló un orden entre las facultades mentales y su función epistémica en su particular concepción ontológica de lo real. Esta línea era dividida en cuatro segmentos que representan la función de la *psique*; éstas eran por grado de elevación. Él las enumeró de la siguiente manera: la primera sería la inteligencia, la segunda, el pensamiento (discursivo), tercero, la creencia y la cuarta, la imaginación. Esta tópica tiene una ascensión jerárquica por medio de lo epistemológico, así que la imaginación se centraba en las “imágenes” que él mencionaba que eran inicialmente las sombras, después los reflejos en el agua y todas las cosas por su constitución. Esto último, Platón lo relacionaba por la imitación, es decir, mimesis entre la sección de objetos y seres visibles, y a éste se genera un segmento que llamó “imaginación” (Kogan, 1986).

Platón creía que la mimesis resultaba por formas de imitación de la naturaleza, pero “El arte no imita a la naturaleza, sino que expresa lo que la naturaleza no puede realizar” (Rubino, 1995, p.99). Sin embargo, para Aristóteles, lo bello consiste en el “*Orden*”, en la simetría y en una magnitud que se preste a ser abarcada como un todo por la visión que se adopta, bien a través del fenómeno de la *catarsis*, la cual puede sustraerla de la exclusiva esfera sensible que Platón había confinado.

Pero “lo bello” según Kant, tiene una dimensión axiológica, es decir, un valor entre la sociedad que constituye una especie de un todo, donde plantea que sería una condición de la especie que no expresa nunca los universales como condiciones biológicas, sino que lo sitúa muy aparte en un plano trascendente y ajeno, lo lleva al mundo físico donde se instalan aquellos objetos de interés biológico (Marty, 1999).

Dando como conclusión una concepción axiológica, donde el individuo y su interpretación en términos de significación cuenta solo para lo bello; eso “bello”, es donde el objetivo para el ser es algo inminente y particular. Esto, como lo plantea Dewey (2008) acerca de la experiencia en el arte, refiere a cuando reconoces, identificas lo que estás contemplando y lo adecuas con alguna información que ya se tuvo con anterioridad sobre este objeto. Actualmente, el “Arte” representa esa realidad, ese mundo natural o sobrenatural. Esto ha sido un punto en el arte que ha seguido desde años en donde al parecer la representación es un sentido común en conjunto con el mismo. De ahí parte la estética, en el convencimiento de que toda experiencia artística concreta parte de la misma percepción del individuo (Marty, 1999).

Pero el arte también puede ser concreto, en un contexto de materiales y tecnicismos, Luigi Pareyson (1918-1991) en *Estética, Teoría de la Formatividad* (1954) menciona que el arte puede ser formativo, es decir un significado de “todo” como invención o producción de estructuras. Es una intuición donde interviene la formación del sentimiento que está relacionado con el propósito del artista, donde la inteligencia y el compromiso es importante, porque son elementos que van a determinar la forma en el interior de la operación que se crea y que simultáneamente realizarán la estética, en otras palabras... “En el arte, la persona forma únicamente una estructura y piensa al mismo tiempo como actúa para formar y poder formar” (Eco, 1985, p.102). Entonces, se podría decir que esto puede ser llevado hacia las reglas del mismo, o sólo llevarse por la intuición del artista. El arte es en realidad lo que provoca al sujeto poder entablar un vínculo con alguna obra, o incluso una creación que busque realizar herramientas que logren una vía de comunicación entre el ser con la sociedad (Romero B.L., 2004).

Menciona Pareyson (1954), que no sólo se puede *formar por formar*, sino que, el artista tiene que realizar conforme a su experiencia el estilo o calidad de esa formación una idea en específico, porque cada obra conserva la personalidad del autor que la realizó, manifestando sus inquietudes, intuiciones de sentimiento y mantiene la originalidad de su pensar o realidad que el sujeto percibe. Cada uno conforma su propia experiencia y la transforma conforme su realidad, cada uno puede tener sentimientos distintos. Como hace alusión Cortina (2008), se puede obtener un goce estético que altere la vivencia del tiempo, es decir, que la fugacidad del tiempo transite desde pasado, presente o futuro sin la más remota continuidad. También la intensidad pueda conducir a un cierto olvido y así mismo adentrarse en la mera contemplación.

Para algunos artistas, la actitud estética consiste en el inicio de una comunicación nueva; que parte de estas vivencias, en donde la imaginación toma un lugar importante, sin embargo, la interacción entre estos “*entes*” puede producir un entendimiento distinto de las cosas exigiendo una actitud en nosotros o un interés especial. De acuerdo con Aristóteles, la contemplación no es sencilla, porque no es solo soportar la presencia de algo, sino aceptar lo contemplado y entablar con ello una comunicación que es sensible y racional al mismo tiempo (Rubino, 1995).

Retomando un poco la historia del arte según Gombrich, se han observado cambios desde la era primitiva hasta ahora, el siglo XXI. Antes no había tanta “perfección” (hablando de la técnica), para hacer una réplica exacta de lo que se estaba observando, es por ello que nunca se debe juzgar una obra por estar “incorrectamente” dibujada, al menos que sea seguro que el pintor tuvo un error y no nosotros. Dentro de mi postura, esto es parte de descubrir el arte y la creatividad, porque no es fácil quitarse las ideas preconcebidas de cómo son las cosas en realidad.

Nos perdemos que una obra puede parecer un cuadro que represente algún tema especial. Es sublime pensar que los artistas del pasado tenían otras imágenes de su época y que trataron de plasmarlas en las pinturas que podríamos conocer ahora, pero por eso el arte ha sido partícipe de una cadena de acontecimientos históricos, definiendo un estilo propio de cada época.

Porque cada estilo ha tenido cambios históricos, así como en sus fluctuaciones de significados y en lo simbólico, sobre todo durante el siglo XX, donde comenzaban a tener más estilos en cuanto a las obras pictóricas, entre otras. El artista plástico, Marcel Duchamp, hizo un giro rotundo al concepto que se tenía de arte es decir la técnica de escuela o academia, proporciones o que hubiera una armonía propia de la obra de arte, Duchamp creó el arte conceptual donde la interpretación de una obra era el estatuto en vez de lo visual o imagen como tal. (Fló, 2003), pero a su vez, este concepto se generalizó, ya que no solo puede ser con referencia a lo que ya estaba establecido anteriormente, sino que ahora el arte entró en una gama de diversos objetos que hasta en la actualidad se percibe como Arte cualquier objeto con contenido dialéctico Gombrich (1994).

La definición del arte puede verse de manera social, filosófica e incluso psicológica, ya que incluso por medio del arte se puede saber acerca de la percepción con términos psicológicos. Algunas corrientes dentro del arte tuvieron ese interés por la mente y la subjetividad de la misma que se adentraron al inconsciente, así como fue el “Surrealismo” y sus inicios dentro del inconsciente (Useda, 2012).

Fue a principios de los años veinte, donde el “Surrealismo” tomó auge y comenzó a expandirse y tener ciertas fijaciones con las imágenes del “inconsciente”, basados en las obras de Sigmund Freud, en especial, *La interpretación de los sueños* (1899). Artistas como Breton, Dalí, Ernst, se adentraron a este estilo, creando muchas obras con base a este estilo gráfico y literario, donde Andre Breton en 1924 escribió en el Primer manifiesto surrealista una definición propia del mismo “ismo”, *Surrealismo* ...sustantivo masculino, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente por escrito u otro modo el funcionamiento real del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón ajeno a toda preocupación estética o moral... (Breton, 1924) no solo en la pintura sino que también en la poesía, con juegos como “Cadáver Exquisito”, que consistía en realizar un poema o algún pasaje literario en conjunto con varios participantes, e iban creándolo por medio de la espontaneidad del instante, y al final entre todos lo leían para poder contemplar en ese momento

su “inconsciente colectivo” (Useda, 2012). Porque de eso precisa el arte, en poder expresarse con los demás y generar una controversia por medio del mismo, en distintos rubros, como la poesía, pintura, escultura, danza, etc.

Breton (1924) comenzó con el “Surrealismo” por medio de la libertad en el arte, a través de la metáfora, o por el inconsciente que se manifestaba en los sueños. Varios pintores se adentraron a este mundo surrealista, creando nuevos parámetros en el arte, donde las reglas que tenían era realizar planos donde no hubiera relación de lo que se observaba, incluso mal entendidos o figuras contradictorias que lo único que querían expresar era una realidad alterna. No obstante, después de esto, el arte fue exhibiéndose por medio de diferentes percepciones de los objetos, que incluso se pueden observar en la vida diaria, dando oportunidad a otro concepto, creándose así el arte moderno o conceptual (Fló, 2003)

1.3 Creatividad

De acuerdo con Csikszentmihalyi (1997), la *Creatividad* es la interacción entre tres elementos; el primero, la **Cultura**, el contenido del plano y el segundo es lo **Simbólico**, es decir una persona capaz de reconocer ese plano cultural y validar la innovación del mismo. Por eso es necesario tener una idea creativa que nos lleva al tercer elemento un **Producto** o un descubrimiento que forma parte de ese plano. Es por ello que, la atención es un factor importante para la creatividad, ya que sin esta habilidad no podremos obtener un estímulo para crear. De este modo, la creatividad es un proceso simbólico que toma forma mientras la cultura cambia, se va transformando conforme a lo que sucede a nuestro alrededor ...”Es un proceso por el cual cambia el dominio simbólico de la cultura...” (Csikszentmihalyi 1997, p.115).

Cortina (2009), indica que la invención fue parte fundamental de nuestra especie, por lo tanto, es una cualidad propia del ser humano, porque gracias a la creatividad tenemos un importante avance en cuanto a las artes, y es la llave para mejorar nuestro futuro y conocimiento. De acuerdo con González Núñez (2008), las acciones humanas están dirigidas a la supervivencia, sin embargo,

las actividades artísticas, aunque son meramente placenteras, resultan igualmente necesarias para la existencia, ya que le dan un “Sentido” a la vida. El arte es el acto o facultad mediante el cual, valiéndose de la materia, de la imagen o sonido, el hombre ha aprendido a imitar o expresar lo material o espiritual por medio de la Creatividad. El cerebro humano puede lograr hacer nuevas conexiones como meditar las ideas y pensarlas para después considerar las múltiples posibilidades de resultados. Todo esto, gracias a la expansión de la corteza, es decir, nuestra “Corteza Prefrontal”, donde ahí se aloja la imaginación humana, según el Dr. Eagleman (2019).

La Creatividad podría ser la capacidad de imaginar lo que no se ha hecho y así después crearlo y construirlo en la realidad, por eso, el cerebro humano crea uniones entre la interacción con las neuronas y éstas van mezclando las experiencias en conjunto con las emociones, pero el poder curativo de la creatividad puede generar una recreación de nuestras vidas, porque por medio del arte se pueden canalizar nuestros pensamientos y sentimientos para poder dar pauta a una conversación y sentirse cómodos, conectados con su producto simbólico.

Algunas propuestas para dar pauta a la creatividad son:

- 1) Intentar algo nuevo
- 2) Sobrepasar los límites de uno mismo
- 3) No tener miedo al fracaso

El crear es algo propio de los seres humanos, que se generan bajo un impulso espontáneo que, a su vez, conlleva a ideas inimaginables.

La creatividad a través de sus tres elementos según Csikszentmihalyi, no podrían ocurrir si es que no atravesamos una ventana importante que es la “psique” es por eso también la importancia de la misma, para la creación de una obra o de algún tipo de arte.

1.4 Antecedentes de la Psicología.

La palabra Psicología se puede definir como: “La ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales, lo cual nos lleva a otra definición, ¿qué es la conducta?, es todo aquello que podemos ver a una persona hacer o las accio-

nes observables de un individuo” (Morales, 2007, p.13). Aunque el concepto evolucionó hasta la actualidad, es una definición que aún persiste en sus raíces etimológicas que son: psique y logos, las cuales dieron la forma. En un principio, se le llamaba como “el estudio del alma”, porque dichas raíces forman parte de lo que hoy podríamos llamar “Psicología” (González, Núñez, et. al. 2008).

El término de Psicología es muy amplio, por lo tanto, hablar de la misma requiere de mucho contenido, pero en ese documento solo se basará en la línea de la clínica.

Cabe mencionar que la Psicología es considerada una ciencia humana argumentado por sus estudios, componentes teóricos y metodológicos que provienen de las ciencias naturales y sociales (Morris, 2005).

Psicología es una disciplina científica que tiene objetivos como: describir, entender la conducta humana y sus procesos mentales. Así mismo, los que hacen ésta tarea son los psicólogos, y ellos se encargan de observar, tratar de controlar o modificar conductas futuras basándose en la historia o en lo observable del sujeto. Ellos se basan en un estudio de la conducta humana en particular para después dar una descripción detallada de un individuo, lo cual requiere entrevistas, calificaciones, pruebas psicológicas o cualquier método de investigación según Morris, (2005).

Al final del siglo XX, la Psicología tuvo un crecimiento considerable, donde surgieron nuevas tecnologías, estudios y, sobre todo, nuevos enfoques para la estructura de la conducta humana. Por medio de dichos enfoques se lograron avances para la especialización de la Psicología, conformando nuevas teorías e incluso terapéuticas. Aunque es de mencionar que constantemente se encuentra en desarrollo de nuevas estrategias y estudios de lo que es la mente del ser humano (Morris, 2005).

En la Grecia clásica, la palabra “Psicología” se originó desde hace unos 2500 años atrás. Su significado se le dio como “el estudio del alma”, ya que fue este su principal objetivo (Morales, 2007). Tiempo después, hubo pensadores que se cuestionaron sobre la conducta humana y sus procesos mentales, entre ellos Platón y Aristóteles, creando un concepto en concreto que estuviera liga-

do con una unidad biopsicosocial o interpersonal. Después, la Psicología constituyó una disciplina formal; esto debido a que la psicología científica aparece apenas a finales del siglo XIX, cuando en Leipzig Alemania, se inauguró el primer laboratorio de Psicología experimental hecho por Wundt. Pero durante estos años, la Psicología ha sido investigada por varios autores hacia su propia metodología y ha obtenido grandes resultados y cantidad de datos empíricos que han sido la construcción de sus diversas corrientes (Morales, 2007).

El campo de la Psicología es muy amplio, distintas corrientes se han comprometido en el estudio de diferentes aspectos de la salud mental como: psicofisiología, cognitiva, motivación y emoción, desarrollo humano, personalidad y las relaciones sociales.

Solo por nombrar algunas, porque la Psicología permanece en constante descubrimiento, pues dentro de sus rubros, se dedican a tratar, estudiar o dar seguimiento a una constante: *El ser humano* (Morris, 2005).

Para la Psicología, son de suma importancia las conductas y los procesos mentales aunque existen muchas diferencias entre los individuos, ya sea por motivos de estilos de crianza, de pensamiento o cultura, por lo que esto ha sido un constante debate entre factores que influyen en la vida del ser y que toman un papel importante para el desarrollo de la mente, pero sería interesante identificar qué es lo que determina esa conducta, si un tanto la naturaleza o la crianza (Morales, 2007). La Psicología va enfocada hacia la conducta meramente humana, aunque para poder indagar más en ella se han visto involucrados incluso animales para estudiar a profundidad la mente que podría estar reflejada en el ser humano. (González, Núñez, et. al., 2008), basándose en metodología, teorías y contenidos que soportan esta gran ciencia, teniendo contemplados algunos conceptos como: Psicología general, sensopercepción, inteligencia, memoria, pensamiento, atención, psicomotricidad, lenguaje, etc.

Todos los rubros anteriormente mencionados pueden ser abordados desde la ciencia básica o la ciencia aplicada. En ésta última se encuentra la “clínica”; que ha tenido la preocupación por el entendimiento y conocimiento de las diferentes aportaciones hacia un proceso de maduración, adaptación, desarrollo y

evolución. También estudia el influjo que el entorno tiene sobre el individuo, y como éste puede influenciar sobre su medio y buscar una solución a los problemas emocionales, cognitivos, conductuales, afectivos y ambientales. Dependiendo de lo anterior, es que se fueron aportando conocimientos mediante diferentes rubros como:

- Psicoanálisis (Teoría asociada con Sigmund Freud.): Esta teoría busca explicación del comportamiento humano con base en los primeros años de vida, buscando pensamientos inconscientes y conflictos que pudo haber tenido durante la etapa de desarrollo que comienza desde los cero años de vida hasta la edad adulta” (Morales, 2007). Además, permite también el entendimiento de procesos intrapsíquicos y las manifestaciones de las fuerzas del inconsciente y la influencia que tienen los primeros años de vida del ser humano (Morales, 2007).
- Cognoscitivo (Teoría asociada principal con Jean Piaget): Esta teoría trata de entender los procesos de pensamiento consciente que pueda estar teniendo el individuo, mediante la teoría de desarrollo cognoscitivo, basándose en la conducta y sus conclusiones en los conceptos de asimilación y acomodación, todo por el pensamiento, conocimiento, memoria y comunicación
- Humanística (Teoría asociada principal con Carl Rogers): Explica como las personas se esfuerzan en su salud mental, mediante el logro de su autonomía y auto-actualización.
- Conductual (Teoría asociada principal con B.F. Skinner): Es la visión en que la Psicología debe ser una ciencia objetiva, apegada a la conducta del ser humano, esto quiere decir, aplicar los procesos de aprendizaje a la eliminación de conductas indeseables, mediante estímulos y contra el acondicionamiento.

Estos han sido algunos rubros de mayor importancia en la historia de la Psicología, debido a sus aportaciones tan estructuradas. La arteterapia retoma algunas teorías para poder emplearlo conforme a la problemática del cliente.

El método científico es un aval para comprobar sus hipótesis y estudiar los fenómenos psicológicos en un proceso que incluye: el reconocimiento del problema, elaboración de una hipótesis, conducir un estudio que siguiera la rela-

ción entre causa y efecto, sobre todo dar resultados obtenidos con el estudio. Algunos instrumentos utilizados son: pruebas psicológicas, las cuales registran y comparan distintos aspectos, por ejemplo, rendimiento, motivación, sentimientos y actitudes, esto a partir de una comparación que pueden obtener su validez midiendo aquello que se proponen y obteniendo resultados generalizables, es decir, que pueda aplicarse a la población específicamente en estudio (Morris, 2005).

Otro método, son las entrevistas que exploran sentimientos, actitudes observables o incluso saber cómo el sujeto se describe a sí mismo y aquello que lo rodea. Estas observaciones son registros y descripciones que también pueden ayudar a la investigación, porque puede ser en distintos campos, ya sea un escenario natural, (casa o escuela), dependiendo lo que se quiera estudiar, teniendo material para realizar un estudio cualitativo (Morales, 2007).

Es claro que existe un compromiso para brindar la mejor asistencia a individuos, para esto se debe tomar en cuenta el método científico al momento de realizar algún estudio, ya que las principales funciones que realizan los psicólogos en la actualidad es la comprensión y asistencia a individuos que sufren algún padecimiento psicológico (Compas, B.E.G., Cazares et. al., 2003).

1. 5 Psicología del Arte

En los años sesenta, Rudolf Arnheim, propuso un camino distinto para poder abarcar la psicología dirigida en el arte, como una herramienta del tratamiento psicológico de la estética, es decir, analizar la creación artística y su apreciación por medio de la mente humana (Pazos A., 2014), por lo que él mantuvo una idea, que el arte podría ser susceptible a ser comprendido como cualquier otra actividad humana y no sólo eso, sino ser comprendido de forma psicológica, teniendo una explicación necesaria para un estudio de la conducta humana (Marty, 1999).

Todo ser humano tiene la habilidad para ser artista, por lo que Arnheim al menos mencionaba que, aunque no se tuviera esa habilidad de crear, al menos se podía admirar un cuadro o incluso emocionarse ante él, hasta poder conmoverse por esa obra de arte y que no pasara desapercibida por el sujeto. Además, de que por medio de la obra se puede analizar e indagar la intención del artista y lo que se plasmó desde el “yo”, aunado a su percepción artística y su significado del mismo artista (Pazos A., 2014).

La empatía surge cuando comenzamos a tratar algo desconocido que se convierte en algo agradable y logras realizar un vínculo con eso que de alguna manera te atrajo. Como mencionaba Platon; que veía en la idea de lo Bello como un principio trascendente al “yo” y al mundo, un arquetipo eterno, una forma pura trascendente al Logos que la concibe (Rubino, 1995).

Muchos científicos, psicólogos, de distintas ramas se han acercado al arte o la estética, tales como: Fechner, Thorndyke, Wundt y también Dewey. Sin embargo, no se logró avanzar mucho con la Psicología del arte, porque los paradigmas tuvieron un peso para la metodología o la investigación de la comprensión y producción artística (Marty, 1999). Pero fue así que se armaron distintos enfoques para poder entrelazar de alguna forma estas dos disciplinas, pues tanto Freud, Vigotsky y Piaget, se adentraron en lo que es: la representación, cognición, inconsciente, y cómo estas aproximaciones tienen más probabilidades de prosperar si se concentran en actividades como el arte, porque pueden reunir los aspectos tanto el conocimiento como la emoción, formando un sintagma en los sentimientos y mente (Marty, 1999).

Alexander Baumgarten, plantea una postura alternativa que es hacia objetivistas y subjetivistas en las que el fenómeno de lo bello va pasando ser considerado un “valor” a un “signo” (Rubino, 1995). A su vez, (Dewey 2008, p.87) menciona en *“El arte como experiencia...”* que al igual una obra de arte y la estética puede ser el convencimiento de una experiencia artística”.

La Psicología del arte no se plantea las emociones en general, sino sólo las que están enlazadas a las emociones artísticas (Schuster y Beis, 1978). Ellos

sostenían su idea acerca de la psicología del arte y cómo esta podría tomar un significado importante para la misma psicología. Al mencionar que:

Los objetos de arte son “*la huella que deja*” la conducta humana. La verificación de estas formas de conducta y de sus fundamentos internos constituye la tarea de una Psicología del arte” (Schuster y Beis desde Marty ,1999 p.35). Es decir, que ese “objeto” será lo que le brindará al sujeto una huella para él mismo o para su mismo modo de ser, ya sea de forma filosófica o psicológica o incluso biológica, lo cual dependerá del enfoque de cada persona (Marty, 1999). La estética ha tomado mucha importancia en relación con el arte, haciendo una postura funcionalista, pero también nos hace falta observar esos fenómenos artísticos más allá de lo visible.

Gustav Theodore Fechner (1801-1887), quiso realizar experimentos hacia lo estético, “Elemento de psicofísica” y “Estética Experimental”, con lo que se empezaba a indagar sobre el vínculo entre la obra de arte y las vivencias personales que se evocan en el espectador, ejerciendo estudios que después darían pauta para su seguimiento en el tema de la percepción (Pazos, 2014), aunque no tuvo muchos resultados favorables; debido a que es complicado detectar la emoción o el gusto en una persona casi de manera exacta, no obstante logró marcar un paso importante para la Psicología al acercarse a la estética.

Se debe observar detenidamente la obra, ya que abarca más que su propio término. Se trata de indagar en el campo semántico de la palabra “arte”, y ésta nos envíe hacia el gusto, agrado o afectividad de cada persona. No conforme a esto, existieron diversos psicólogos que tuvieron la gran apertura a estos experimentos para poder acercarse a las afinidades y gustos de las personas, dependiendo de las elecciones conforme a su gusto en cada obra de arte, como Osborne y colaboradores, Eysenck y Mc Winnie, Frances entre otros (Marty, 1999).

Por otra parte, Friedrich T. Vischer (1807-1887), en Estética o ciencia de lo bello (1857), muestra la idea positivista de que el arte era el vínculo entre una idea o manifestación unida a un sentimiento, de esta forma logra el conocimiento de proyectar nuestras vivencias o experiencias personales subjetivas.

Pero no hasta fue años después que, su hijo Robert Vischer, acuñó el término *Einfühlung*, aplicándolo al campo de la percepción, lo cual quiere decir que es un fenómeno psíquico por el cual artistas y espectadores incorporan el proceso creativo y perceptivo de sus sentimientos, emociones o vivencias personales, y que éstas condicionan su reacción ante un estímulo artístico (Pazos A., 2014).

Psicólogos reconocidos a través de la historia por sus obras, tuvieron acercamientos hacia el arte y la forma en cómo ésta disciplina puede ser fundamental en el ser humano. Como se vio con anterioridad, el humano intentó comunicarse por medio de su “creatividad” para poder usar técnicas que pudieran materializar ciertos pensamientos o sucesos que ocurrían a su alrededor, sin embargo, Algunos autores como Csikszentmihalyi, M. Amabile, Kaufman han investigado acerca de los procesos de creatividad o de algún acercamiento hacia la expresión y percepción artística, cada uno, con su propio enfoque y objetivo, mismos que han nutrido dentro de la psicología, también otros psicólogos lo basaron desde enfoques que se acercaban desde el aspecto de la infancia, como Vygotsky, Jean Piaget, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, entre otros. El infante tiende a tener más fantasía, por lo que con la edad va teniendo más madurez y complejidad en su pensamiento como en sus acciones, pero en todos permanece esa sensación de querer crear o imaginar para realizar cualquier tipo de arte, en cualquier tipo de rama, pero cada uno teniendo un camino distinto de expresión (Vygotsky L.S., 2001).

Lo que no se quiere realizar en este documento es comparar cada una de ellas, sino más bien, el hecho de conocer cada una de las mismas investigaciones de cada teoría como psicoanálisis, cognitivo conductual, etc. conformando un solo propósito, que es la conglomeración de información para dicho documento, con el propósito de que en un futuro se aplique cada una de éstas premisas con algún fin clínico en específico, por ejemplo, o poder abrir la investigación a futuros proyectos.

1.6 Aproximaciones con el arte dentro las Intervenciones Psicológicas

1.6.1 Piaget y su acercamiento con el arte.

Lorenzano en el 2003 en su obra *La Estructura Psicosocial del Arte* trata de envolverse en la Psicología aplicada en el arte desde un punto interesante por como lo ubica por los estadios de Piaget, dando entender una teoría sobre el arte, donde la “Expresión” forma parte esencial de esta estructura, porque el arte podría ser definido como una proyección isomorfa sobre las estructuras operatorias del artista, de ésta forma dando como resultado un material concreto, es decir, que éste se apega a la teoría Psicogenética de Piaget, menciona sobre una teoría dialéctica porque puede ir de la mano con el materialismo histórico, luego de superar los obstáculos de lo simbólico en el adulto, donde están ligados sus creencias, ideologías u otros aspectos que pueda poseer una objetividad social indeterminada. Esto ha sido muy interesante por parte de Lorenzano (2003), además de poder vincularlo con los aspectos sociales. Dicho autor menciona que dentro de cada hombre se ve lo que fue cada etapa de desarrollo de Piaget, pues el individuo está dentro de lo social e histórico, al igual que lo tiene el arte donde también está ligado con lo histórico y lo social, teniendo como objetivo una homogeneidad entre la Psicología y el arte aplicado a la teoría de Piaget, donde los individuos se pueden sentir identificados ante cualquier tipo de arte por medio de las estructuras de cada uno (Lorenzano, 2003).

El ser se va construyendo en su ambiente, así que no nace con todos los aprendizajes, sentimientos o conocimientos, más bien, estos los va adquiriendo en el medio. Con base en la teoría Piagetiana, el ser comienza en la etapa sensorial, donde aprecia los objetos con sólo el sentido del tacto, y por la respuesta sensorio-motora va aprendiendo y asimilando que un objeto se “siente” diferente comparado con otro, pero el bebé va comprendiendo lo que sucede. Piaget menciona que esto ha sido por un esbozo o esquema biológico que tiene cada ser, donde esa acción se va repitiendo, por ejemplo, la succión o reflejo, y es ahí donde el bebé tiene ese vínculo con el mundo exterior, donde su forma de conocer y asimilar cada cosa es por medio del tacto.

La asimilación forma parte importante de esta etapa, siendo un término finalmente genético donde todo se acostumbra mediante lo material o físico, por

ejemplo: respirar, llevar procesos digestivos y metabólicos. Estos son los esquemas del ser, es decir, la “acción”. Piaget retoma muchos términos fisiológicos en su teoría, dándonos una idea de hacia dónde van los orígenes de su teoría, sin embargo, regresando a esto, el ser interioriza la acción, es decir, existe la opción de soltar para aprender, lo que permite llegar al punto de partida y cuando ese esquema se aplica a un nuevo objeto, se modifica y se adapta a ese objeto. Eso es llamado como “la acomodación o adecuación de los esquemas”. Esto puede ser aplicado hasta que los niños se conviertan en adultos y puedan asimilar una cantidad magnífica de objetos y al momento de hacerlo los va estructurando y construyendo simultáneamente hacia su subjetividad al integrarse esas operaciones complejas hacia las distintas estructuras, la oportunidad de pasar de un punto a otro de la estructura se amplía hasta el infinito, pero conservando siempre un equilibrio (Lorenzano, 2003).

1.6.2 Psicoanálisis y Arte.

El psicoanálisis ha tomado auge desde inicios del siglo XX, porque ha sido una ciencia aunada a la Psicología con una propia teoría, derivada del desarrollo del ser humano, donde incluye alcances terapéuticos, investigaciones y un amplio contenido teórico, aparte de tener acercamientos hacia las fobias, neurosis, angustia y la psicosis. Pero también tuvo acercamientos con el arte, debido a que éste era la manifestación pura de la psique humana, exteriorizando sus conflictos y sentimientos tanto de la realidad como en lo subjetivo. El arte ha tomado un valor importante en la descendencia humana, pues se han visto varias cuestiones religiosas y políticas por medio del arte, ya que el ser humano siempre necesita expresión y sobre todo resguardar la supervivencia, pero el arte permite que el hombre pueda tener un sentido más profundo de la vida y a su vez, comunicarse y empalmar con el otro. Ya que asegura una comunicación real y comprobable, que pueden ser desde mensajes de carencia, ilusiones o ideales, por eso funciona como catarsis para el ser mediante símbolos que le de forma y hagan valioso ese significado particular, nada más que esa comunicación no sólo puede ser verbal, sino que también debe ser no verbal, esto es por medio de posturas, gestos, inflexiones, etc. (González, Núñez et al., 2008). El hombre necesita extender su “Yo”, unirlo a una existencia comunitaria y con-

vertir en social su individualidad. El psicoanálisis ha tomado el arte como el vehículo del inconsciente, pulsiones, donde se puede reflejar la percepción de la realidad y transformarlo de forma más clara para un espectador que pueda sentirse identificado (González, Núñez, et al., 2008).

Varios artistas han plasmado sus conflictos, ideas o lo más profundo de su psique por medio del arte, pero siempre van dirigidos hacia alguien, pueden ser hacia una figura en específico o algún suceso en particular que haya tomado mucho significado dentro de su historia de vida. El artista siempre viaja en ese inconsciente y en su regreso lo manifiesta con una obra de arte (González, Núñez et al., 2008).

El psicoanálisis es una teoría que se sitúa más en la motivación de la conducta humana, por medio de sus pulsiones, ya sean agresivas o sexuales. Freud mencionaba la asociación libre por el cual el sujeto no manejaba ninguna restricción, orden o control de ideas que se le presentaban. Al aplicar este método en las obras de arte se puede apreciar que el ser humano tiene esas conductas que lo dirigen hacia la motivación por querer crear o compartir algo, dedicándolo a alguna persona en especial o algún recuerdo que tuvo gran relevancia en su vida afectiva (González, Núñez, et al., 2008), aparte de crear todo a partir de sus rasgos psicológicos que se muestran al crear sus obras (Pazos A., 2014).

Esto, por medio de una sublimación ante energías libidinales o agresivas, porque cada artista dedica sus creaciones a un ser importante, precisamente para obtener un manejo de su realidad y conformarse con esa percepción que pudieron adaptar con base en su espacio imaginario y necesitan transformar su realidad, en donde sí puedan tener una libertad o incluso otra forma de comunicarse eso permitirá generar un impacto en los demás, de ésta forma trasladar ese impacto en su realidad misma.

Sigmund Freud (1923-1981), el fundador del psicoanálisis y sus planteamientos tan controversiales trataban sobre el complejo de Edipo y cómo es que éste podría generar un cambio en la infancia, sobre todo al marcar un énfasis entre el deseo incestuosos hacia la madre o el padre, pero después de la identificación con el mismo sexo cuando se marca el hecho de que no se puede desear

a tu propia madre o incluso padre, se comenzaba a tener la creatividad de ser ellos.

Así que, cuando uno comienza a ser creativo y realiza cualquier tipo de arte, existen variantes del conflicto edípico, porque éste puede tener distintas connotaciones conforme a la personalidad y psique del ser. Al igual que un neurótico, el artista se refugia en ese mundo imaginario, solo que, a comparación del neurótico, puede regresar a su realidad sin problema, pero estas obras son destinadas a provocar y satisfacer esos deseos inconscientes. La situación artística se transforma en sucesos particulares, fuerzas que se filtran hacia la consciencia por las defensas que va formando el individuo. El tema de edípo es un parateguas importante en la psique del ser, y de ahí puede desencadenar la imaginación, sociedad, costumbres, etc., donde el mismo artista mediante sus obras puede identificarse con algún personaje, ya sea el “Yo”, “Súper yo” o el “ello”, dentro de la misma, y proyectar esos sentimientos y desplazarlos en un lienzo o en una hoja de papel, Por ejemplo Leonardo da Vinci tuvo conflicto con su padre ya que hubo un abandono, por lo que él probablemente desplazó esa identificación hacia sus pinturas, viéndolas como hijos que podía abandonar y después regresar a ellos en cualquier momento, no obstante, hubo una excepción, “La Mona Lisa”, a la cual trató como una madre, que incluso la cuidada y procuraba tanto y la conservó hasta su muerte (González, Núñez et. al., 2008). Al igual que él, existen variedad de artistas que han plasmado cuestiones edípicas o variaciones de fantasías infantiles respecto al deseo edípico que hayan podido tener desde niños, es por eso que, los artistas llegan a formar estilos que pueden tener proyecciones de esos deseos infantiles y que, tanto la angustia como la inhibición pueden tomar un punto importante y pueden realizar lo que quieran en ese mundo imaginario que ellos crean. Puede ocurrir que, incluso la actividad creativa posea significados agresivos y sexuales que invocan una amenaza a la barrera de la represión, pues desde la infancia el niño genera esas identificaciones y va procurando construir esa estructura del psique, por medio de la imaginación y la creación, pueden ser incluso susceptibles, por eso en el juego también adoptan ciertas figuras, por ejemplo: jugar el rol del padre para los niños, o las niñas el de la madre, o incluso con las muñe-

cas, pero esto también conlleva un sin fin de símbolos y significantes que se van forjando desde el lenguaje de la madre.

Según Lacan, “la lengua” es de las primeras intervenciones del vínculo con la madre, ya que desde el vientre se puede emitir el sonido y tiene cierta preferencia auditiva hacia la voz de la madre desde la gestación. Pero eso, va a implicar el goce del niño, pues comenzará a jugar con esos efectos sonoros que más tarde conformarán su idioma. De ahí partirán distintos significantes en el infante, por eso, igual que en la música, hay una relación con la lengua porque al prescindir del significado, es decir, al no incurrir al mal entendido, puede ser un claro ejemplo de la relación con “la lengua”. La música compromete al ser hablante, en tanto que, el eco de la lengua lo afecta. Dicho todo esto, en el arte se puede plasmar cada una de estas primeras resonancias en la psique que van teniendo significado. Las muestras del complejo de Edipo aparecen no sólo en las ideas, sino también, en la conducta de los artistas y las imágenes que crean.

Hay un sin fin de temas que se han visto a lo largo de la historia del arte, ya sea de carácter, consecuencias, deseo, rivalidades, prohibición, pero en realidad, la historia de ese arte es particular de cada sujeto, que con lleva toda una herencia de sensaciones entre la familia u otras cosas con las que suelen identificarse (González, Núñez et al., 2008).

Aparte de poder crear arte en el lienzo, papel o en la música, conlleva también el hecho de visualizar ese inconsciente que también forma parte en los sueños, pues dentro de ellos pueden existir un sin fin de probabilidades y así organizar las mismas, aunque en la mayoría de los casos, en los sujetos existen sueños con mismo contenido pero que tal vez cambia en cuestión de la temática y con los años, pero el contenido sigue siendo el mismo, porque desde el enfoque psicoanalítico, si estos no se manifiestan pueden sublimarse y así poder cambiarlo moderadamente. Ese sueño expresa lo censurado que forma parte del inconsciente y que se olvidan al despertar; es difícil que puedas recordarlo en su totalidad, pero precisamente el arte puede ser una gran herramienta para facilitar al sujeto, externar esas visiones, recuerdos de los sueños que ha teni-

do durante años y que tiene la posibilidad de ordenarlo de la manera en la que él lo sienta o lo haya visualizado. Cada mente puede contribuir a un análisis artístico, literario o poético. Como lo menciona Schneider: “El arte aspira a tener la misma precisión simbólica que tiene un sueño” (Schneider, ob, cit.).

Diversos artistas han plasmado sus sueños como un ejemplo, tal es el caso del fotógrafo Nicolas Bruno, quien padece de parálisis del sueño y en cada noche existe una pesadilla que le provoca ansiedad y sobre todo mucha incongruencia, por lo que al no poder externalizar esto, usó como método la fotografía para recrear esas imágenes nocturnas (Creators, 2017). Por lo que, algunos lo hacen para poder tener un efecto “catártico”, donde tal vez los demás no puedan ver y sentir lo que ellos ven en cada noche, pero la pintura, la fotografía y la tinta, pueden lograr hacerlo y tener la habilidad de sacar esos miedos, indecisiones o complejos que en su interior aún no logran entender o acomodar, pero que el arte sí lo puede hacer. Por medio de simbología, con base en una historia de vida, o vivencias edípicas, como mencionaba Freud, va tomando forma cada estructura; tanto de la pintura como del mismo ser, además de plasmar lo simbólico, lo cual puede tener un sueño dentro de su contenido. Freud mencionaba que dentro de las obras se podría analizar rasgos psíquicos de los artistas al descifrar esos símbolos o códigos ocultos en sus obras que plasman de manera inconsciente. El “Yo” de un artista no pretende, no teme al caos, ni mucho menos revivir experiencias intensas infantiles, porque el “Súper Yo” es más flexible ante esas situaciones que puede realizar la censura de manera más atenuada. Pero cuando el cuadro se termina, se revierte ese efecto caótico y se reconstruye, por lo tanto, pueden mostrarlo para que los demás contemplen esa regresión que estuvo al servicio del “Yo”, volviendo que éste “Yo” se incremente y así nutra el narcisismo de ese artista. Autores como González Núñez (2008), sobre la Psicología psicoanalítica del arte, menciona que el narcisismo en los artistas va de la mano, porque significa un amor elevado a sí mismo, entonces los artistas sólo se empiezan a entregar a la misma obra y descuidan lo demás, por lo que éste retira su atención de lo real y su libido, pero los concentra únicamente en sus procesos internos.

Así mismo, el arte en la infancia como en el desarrollo, suele ser una pieza importante, ya que existe la manera de expresar y representar lo que ve, escucha y siente, así como sus percepciones y emociones por medio de su expresión creadora, siendo fundamental en el desarrollo del niño, fungiendo como medios para la educación y la personalidad. De esta forma, puede crear y realizar un vínculo entre el ambiente, su capacidad de aprendizaje a su vez, este acto puede fomentar la manera en cómo adquiere sus propios conocimientos, desarrollando eso en un futuro. Cada etapa del niño es importante, porque se van conformando ciertos cambios, lo cual se puede apreciar por medio del arte al observar los cambios que se van reflejando en el crecimiento, por ejemplo: los sentimientos, capacidad intelectual, aptitud perceptiva, el gusto estético, entre otras cosas. Haciendo alusión a Gombrich (1994); el ser humano va creando esas identificaciones, conforme lo más cercano a lo que él siente, percibe u observa. Todo eso se forma en la infancia, donde los conceptos y sucesos van tomando significado, donde el niño se podrá apreciar ante algunas situaciones que él se siente identificado o incluso vulnerable. Los niños llegan a dibujarse a ellos mismos en diferentes entornos; ya sea familiares fantásticos o escolares, debido a que todo eso ha tomado un gran significado e importancia, incluyendo sus lazos afectivos. Sin embargo, el niño se dirige hacia estas repeticiones estereotipadas porque generalmente son indicadores de dificultad de expresarse e integrarse en estados afectivos.

1.6.3 Jung y los arquetipos.

Carl Gustav Jung (1875-1961), fue seguidor de Freud, que al final terminó por cuestionarse más profundamente acerca de las pulsiones, es decir, si realmente se dirigían por el instinto meramente a la sexualidad. Según Jung, el inconsciente es una fuente de creatividad que podía ser terapéutica. Él, no se enfocaba en el malestar o psicopatología como Freud, sino, en el ser equilibrado entre el diagnóstico de la enfermedad y la detección que funcionaba correctamente (Pazos A., 2014).

Jung mencionaba que la obra de arte era meramente neurótica, pues colmaba las inquietudes y manifestaciones censuradas de un inconsciente colectivo. Además, mediante la imagen que daba esa representación de un autor en es-

pecífico, hacía que varias personas pudieran sentirse “identificadas” con dichas obras, ya que contenía algo de la psique por los mismos símbolos arquetípicos (Jung, 2014).

1.6.4 Pruebas Psicológicas Proyectivas.

Es por esto que, en las pruebas psicológicas proyectivas como Dibujo de la Figura Humana (Machover) o Dibujo de la Familia (Corman), se manifiestan el desarrollo de lo afectivo, intelectual y físico, o motriz. Los dibujos permiten que se revelen el grado de madurez psicomotora del niño por los trazos que realiza o por la forma en la que ejecuta ciertas acciones manuales. Al igual que se va reflejando esa imagen corporal, se une a los lazos o vínculos afectivos con la familia o su manera de percibir su entorno.

1.6.5 La Gestalt y el Arte.

El movimiento de la Gestalt tuvo auge en Alemania, bajo la autoría de Wertheimer (1880-1943), Koffka (1886-1941) y Köhler (1887-1967), a principios del siglo XX. Ellos consideraban que la percepción es fundamental para la actividad mental; suponían que la memoria, aprendizaje y pensamiento dependían de la percepción (Oviedo G. L., 2004).

La Gestalt tuvo propósitos muy interesantes que exploraban la sensibilidad humana por medio de la “percepción”. Ésta se entiende por cualquier estímulo captado mediante un receptor especial del cuerpo (González, Núñez, et al., 2008), por lo que, la percepción es la integración de las sensaciones captadas por cada receptor para darles significado y organización en el cerebro con el fin de integrarlas en una configuración unificada. No obstante, la Gestalt tiene grandes aproximaciones hacia la Psicología del arte, ya que en los fenómenos perceptivos es típico el mismo enfoque, supone una aportación para la comprensión de las experiencias artísticas. Ehrenfels, un discípulo de Brentano, se dio cuenta por medio de la música, que se podían cambiar ciertas tonalidades de la misma y que incluso, se podrían cambiar ciertas notas, pero la pieza sería “la misma”, es decir, se podían dar cuenta de esa percepción musical.

Max Wertheimer (1880-1943), descubrió en 1912 el “phi-fenómeno” (Marty, 1999), el cual explica que éste se aplicaba hacia la percepción de formas visuales. Una persona puede ver una gran variedad de aspectos y estos serán relacionados unos con otros si son semejantes por tamaño, forma o color, pero encontrarán algún rasgo representativo para asociarlas. Como reglas de agrupación, fue un gran aporte de Wertheimer, al igual que los fenómenos ilusorios, donde mencionaba que:

La visión de un objeto no se obtiene mediante la suma de las visiones particulares de sus partes constituyentes, sino, por medio de una sensación o identificación hacia lo que se está observando, y que, a partir de allí, se construye una percepción conformando una estructura general del objeto. Es decir, el patrón general determina el lugar y la función de cada una de las partes (Marty, 1999). Principalmente, la Gestalt se determina por la percepción de la figura y forma, por lo que a partir de estos elementos se puede obtener una percepción de objetos que puedan interesarnos o parecernos conocidos, llegando a un punto especial de “impulso perceptual” del mundo físico, y ocurre una acumulación de elementos que se asocian para la construcción gestaltica. Wertheimer (1923), propuso “La Ley de la buena Gestalt” o (*The law of Prägnanz*), que describe el impulso inherente hacia las entidades físicas y psíquicas dirigida a la estructura más sencilla o regular, a lo cual se le llama “la percepción visual”, y establece que las estructuras receptivas son capaces de conseguir un conocimiento a partir de datos parciales, típicos para completar y percibir un todo teniendo un conjunto asimétrico o simétrico (Wertheimer ,1923). A partir de esto, la Gestalt ha tomado auge dentro del arte por este detalle acerca de las percepciones del conjunto de forma y fondo. Todo esto se resume a cuando vemos o realizamos alguna pintura, pues se basan en la expresión, la cuales podrían abarcar diversas áreas o culturas, por ejemplo, la cultura pop, etapas de la historia, etc., que con ciertos rasgos particulares se puede identificar a quien se hace referencia, por ejemplo; podemos hablar de una mujer pintora mexicana con cejas pobladas y que vestía huipiles o tehuanas, e inmediatamente se nos vendría a la mente Frida Kahlo, siempre y cuando el cerebro posea esas experiencias perceptuales para encontrar ese todo. Es por medio de esas cualidades de la for-

ma, que los poetas al describirlas hacen referencia a las personas a las cuales se están refiriendo.

La Gestalt se caracteriza por su análisis molecular que va hacia lo particular, como lo expresa Gisele Marty, en donde la teoría de la Gestalt nos dice que el procesamiento visual consiste en coordinar la información multiforme que entra por los sentidos, esto para producir la percepción final de las formas (Gisele Marty, 1999). Por su parte, Wertheimer, afirmaba que el todo puede ser diferente de la suma de sus partes y, todo mediante las leyes que él postuló para el estudio de la percepción, además, mencionaba que cada una de estas leyes podría concebir la existencia de la forma, como otras formas o líneas sobre la original, teniendo adiciones hacia lo que se está observando, pero sin perder esa forma principal y producir la percepción de los objetos como unitarios o estructuras que agrupan elementos (Wertheimer, 1923).

La Gestalt ha aportado poner de superficie el sistema visual y organizar la información disponible, de tal manera que la percepción conforme a la estructura del sujeto (Marty, 1999). Arnheim, se cuestionaba sobre las artes, en cómo el artista busca la ilusión o trata de hacer que las cosas parezcan reales, aunque más bien, lo que se pretende es que esas interpretaciones tomen vida propia. Porque según en las artes, el “estar vivo” no figuraba, sino, que el estar vivo quiere decir la distinción artística entre lo inánime y lo vivo, lo cual es más perceptual que ontológico, esto en respuesta a lo que mencionaba Gombrich, en *Arte e ilusión* (Gombrich, 1966). Aunque ambas posturas se remiten hacia la Gestalt, Arnheim no se encontraba de acuerdo con la postura de Gombrich sobre la percepción y el entendimiento entre artista y el ser que lo contempla. Arnheim (1969) , propuso que el estímulo visual tiene un carácter propio que influye notablemente sobre lo que se ve, mantiene la percepción en la captación de rasgos estructurales y elimina la diferencia entre precepto y concepto, por lo que Arnheim, en su defensa, sitúa que la percepción y pensamiento no pueden funcionar separadamente, porque también se trata de esa percepción visual que está organizada de tal manera que se mantienen siempre constante una serie de contenidos perceptivos, tales como; dimensiones, posiciones o formas de los objetos. Arnheim, en su obra *Visual Thinking* (1969), analiza

esas constancias, dando un resultado promedio para un número de observadores que indica el grado de constancia elevado, pero las reacciones individuales fluctúan significativamente, además, cuando se le pide a una persona que cambie de actitud respecto a lo que ve, tiende a producir resultados dispersos (Marty, 1999). Asimismo, existen distintas actitudes que uno intenta eliminar, tales como las influencias del contexto para obtener el objeto. Arnheim, añade que hay otra manera de reconocer esa distinción, por ejemplo, el observador de una pintura advierte la permanencia del objeto, su identidad crea un enfoque hacia conceptos diferentes. Arnheim, menciona algo muy interesante en su obra "Visual thinking":

"...la percepción no puede limitarse a lo que los ojos registran del mundo exterior, porque ese acto perceptual no se da aislado sino solo da la fase más reciente de una corriente de innumerables actos similares que se ha hecho en el pasado o permanece en la memoria. Entonces las experiencias del presente, amalgamadas con el producto del pasado, condicionan los preceptos de futuro..." (Arnheim R., 1969, p.89).

Lo que probablemente puede ser esencial en la percepción, al momento de ver una pintura no solo prevalecerá lo que se está observando, sino que, eso formará la percepción intrínseca, esto por medio de experiencias, al igual que lo proponía Dewey.

El mismo Rudolf Arnheim, en Arte y percepción visual (1962), menciona que la experiencia visual es dinámica, lo que hace referencia a que todos, incluso los animales tienen no solo una disposición de percepción de objetos, colores, etc., sino que, quizá sean "tensiones dirigidas". Estas tensiones que el observador va agregando ante situaciones propias o hacia situaciones estáticas, más bien, serían dirigidas por "fuerzas psicológicas", ya que hay más campo visual de lo que sólo la retina permite. Entonces, estas imágenes podríamos percibir las de otra manera al momento de llevar la acción de inducción de formas dirigidas a lo que se está viendo, por ejemplo, al ver un medio círculo, que por inducción lo veremos completo. Estas inducciones perceptuales, según Arnheim, son conocimientos previos adquiridos y que permite que se configure la percepción de lo que se observa. Para Rudolf Arnheim, consiste en que el espectador observe

los conceptos visuales como los colores, movimientos, figura y forma, etc. (Pazos A, 2014), así como menciona que la iluminación es importante para la percepción entre la imagen.

La experiencia artística y su apreciación constan de leyes, como mencionaban algunos colaboradores de la Gestalt (Wertheimer y Arnheim), que se complementa para esa experiencia, misma que atraviesa por estas leyes: Ley de proximidad.- Que establece que el objeto tiende a ser visto como una unidad, es decir las partes más cercas a un conjunto que entra por nuestro campo visual y que se perciben como unidades agrupadas. Ley de Cierre. (También conocida como ley de forma cerrada o de totalidad). Se enfoca en que las figuras cerradas se ven más fácil que las abiertas, y suelen prevalecer sobre las mismas, además de que las figuras con hendiduras tienen a percibirse como una unidad completa. Ley de continuidad. (Conocida también como ley de buena continuación). Sostiene que los objetos se encuentran en una línea recta o curva, tienden a ser vistos como unidad, lo cual quiere decir que los conjuntos de puntos unos detrás de otros se unen o superponen formas distintas viéndolas así también por separado.

Ley de Figura Fondo. Todos los objetos existentes en la naturaleza se presentan como formas unitarias y autónomas, molecularmente en varias partes. Se puede observar la figura definida o viceversa el fondo definido y la figura estos fenómenos visuales son alterados intencionalmente con fines precisos. Ley de Prägnanz.- (Conocido como ley de buena figura). De diversas formas las organizaciones geométricas posibles, la más adecuada posee la forma mejor estable y simple con menos información. Ley de simetría. Da prioridad a la figura más natural y equilibrada sobre las que no tienen equilibrio. Ley de Relación todo-parte. El todo es más que la suma de sus partes, como en el arte, que solo pueden verse parte de un todo. Ley de precisión. La percepción siempre da prioridad a aquellas figuras que tienen simetría, totalidad, unidad o equilibrio. Ley de destino común. Sostiene que los objetos se mueven en una misma dirección lo vemos como una unidad. Ley de figura. Fondo ambiguo: la figura y el fondo se invierten; la figura puede convertirse a forma, o viceversa. El cerebro puede seleccionar los elementos figurativos para reconocer un rostro (González, Núñez, et al., 2008).

Estas leyes son algunas que se propusieron por varios colaboradores que figuraban en el estudio de la percepción Gestáltica. Ahora, en el arte moderno crean esos fenómenos visuales y que llegan ser de sumo interés para los espectadores, como lo fue en su tiempo el cubismo, surrealismo o ahora, el arte moderno, que han alternado lo tradicional entre figura y fondo, pero de formas que siguen presentes y que continúan siendo parte del punto de partida. Se puede apreciar la labor conceptual del artista por medio de la producción gracia moderna o por el entrenamiento entre el ojo y mente (González, Núñez, et al., 2008).

Arnheim, a su vez, en *Arte Percepción visual* (1962), menciona que la percepción conlleva a una generalidad, por medio de los objetos que observamos o percibimos, los cuales se adecuan a una simbología de nuestro ser. El tema presentado crea una idea que puede indicar una convención, en este caso una obra de arte, la cual nos da ciertas características que provoca una estandarización de una percepción simbólica. Sin embargo, cada pintura nos ofrece una significación profunda que es transmitida a la vista, poderosamente directa por las características perceptibles del esquema competitivo (Arnheim, 1962).

Arnheim, indagó en el ojo creador o la idea de la creación y al final demostró que la creatividad es comunicada por lo primero que llega a la vista y sigue organizando conforme examina sus detalles, creando un esquema particular. La mente humana recibe, conforma y complementa de forma consciente e inconsciente, la manera en que interpreta su mundo exterior con todas las potencias antes mencionadas (Arnheim R., 2001).

1.6.6 Psicología del Arte por Vygotsky.

Lev Semiónovich Vygostky (1896-1934), pedagogo, nacido en Bielo-Rusia, que destacó por sus estudios en el campo de la ciencia como en el de la literatura. Él enseñaba estética e historia del arte, pero también Psicología, de ahí nació su interés por las “funciones superiores”, así como su génesis del desarrollo de la educación, tanto formal como no formal. Realiza estudios sobre el desarrollo social y su interrelación con la educación y el lenguaje.

En psicología del arte Vygostky (1915), expresa primeramente algunos argumentos hacia la estética, con base en diferentes autores como Delacroix, Marx, etc., mencionando que el arte podría ser un ente más allá de su propia psique, es decir, el hombre social es como un sustrato general en cuanto a ideología y creencias que han conformado un arte determinado y condicionado a ese hombre social. Esto podríamos relacionarlo con algún evento histórico sin antes mencionar o asociar algún tipo de arte que haya demostrado un factor social y también por el cual Vygostky, mencionaba que era de sumo interés un análisis psicológico. El arte engloba emociones sociales de la psique humana y sobre todo de la mente colectiva social. Dicho autor, pone en relación lo que dijo Potebnia (1835 - 1895) (como se citó en Vygotsky, 2006) en cuanto a las “fuerzas elementales” que se pueden hallar en una obra, las cuales son: forma externa, forma interna y contenido (Vygostky, 2006)

Lo cual puede ser un proceso psicológico en cuanto a esa creación y la capacidad descriptiva de una palabra que puede ser relativo a un valor poético, esto mediante experiencia artística que produce una representación y propiedades comunes de los procesos intelectuales y perceptivos. De esto se hablará más adelante, haciendo alusión en cómo “la experiencia” plantea un factor importante en la creatividad y la imaginación del infante. Además, cómo menciona Potebnia, “El arte es el pensamiento por medio de imágenes”, porque también ayuda a la educación, ya que es generador de la expresión creativa (Rodríguez E. M., 2000, p.32-33), ya que el arte fomenta un pensamiento y una percepción en el individuo, porque el arte exige un razonamiento.

Algunos artistas tomaban en cuenta a las emociones y sentimientos al momento de plasmar alguna imagen, por ejemplo, Joan Miró (1893-1983), mencionaba: *“Trato de aplicar colores cómo las palabras que dan forma a los poemas, como las notas que dan forma a la música.”* (Rodríguez E. M., 2000, p.45).

Pero no solo eso, sino que también, hay una emoción de por medio ante esa creatividad del ser humano, las cuales hacen que el resultado sea potenciado por ese gran punto, “la emoción”. El contenido es el que expresa esas emociones, ya sea angustia, tristeza, melancolía, euforia, etc., y cada autor lo sabe

explotar de maneras inexplicables. Es fascinante pensar en cómo los artistas por medio de esa creatividad tuvieron un efecto en algún individuo, a través de esa emoción, e incluso abrevian la misma por medio de la lírica o la música, dependiendo el caso.

En algunas obras y ensayos de Vygostky, él se planteó de qué forma el arte podría contribuir con el desarrollo pedagógico o social del niño, además de cómo se fomenta el estudio plástico en la época infantil por medio de esferas culturales o pedagógicas, ya sea por medio de un maestro o un familiar. Pero para Vygotsky, era importante hacer notar la imaginación del niño, así como lo menciona en su ensayo “La imaginación y el arte en la infancia” (1930), ya que conforme va creciendo esa imaginación, se va disipando por medio de la madurez y la complejidad del exterior, lo que hace que el niño se vaya enfocando por otras posturas, donde tal vez la creatividad ya no toma un parteaguas importante. Él se refiere con el término de “imaginación” a la tarea creadora y generadora de algo nuevo, tratándose de algún objeto de determinadas construcciones del mundo exterior (Vygotsky, 2001). Menciona además que la imaginación puede ser dada de distintas formas; una puede ser bajo una conducta impulsiva, otro se llama reproductor o reproductivo, que podría ser vinculado a nuestra memoria y en cómo reproducimos mediante impresiones que recordamos, pues el hombre repite normas de conducta creadas o elaboradas previamente (Vygotsky, 2001).

Vygotsky, esclarece esta idea conforme al arte y cómo se pueden observar imágenes representadas por algo asimilado o creado con anterioridad, lo cual nos da a entender que no se realiza nada nuevo, sólo se limita a realizar lo que existe con mayor o menor existencia. De igual forma, hace una relación de cómo el cerebro va teniendo mayor plasticidad nerviosa, lo cual provoca que se adapten cambios que transforman la estructura bajo la influencia de diversas presiones, manteniendo la huella de estas modificaciones, por lo que, si las presiones son lo suficientemente fuertes, éstas se repiten con suficiente frecuencia.

Resulta ser que, en nuestro cerebro se conservan las experiencias vividas, por lo que facilita su reiteración, por lo que el hombre va aprendiendo de esas experiencias y aprende a adaptarse ante las que se puedan presentar y que a su vez representen una reacción adaptadora. De esta forma, e la actividad del ser humano no se limita a reproducir hechos de experiencias vividas, más bien, crea ahora nuevas imágenes, nuevas acciones que pertenecen a la segunda función creadora, que, a su vez, es la combinación de estas experiencias, capaz de reelaborar nuevas con el pasado, pero con diversos planteamientos o normas (Vygotsky, 2001).

“ .. Si la actividad del hombre se limitara a reproducir el pasado, él sería un ser vuelto exclusivamente hacia el ayer e incapaz de adaptarse al mañana diferente.” (Vygotsky, 2001, p.13.)

Vygotsky, llamaba la imaginación “cristalizada” a las ideas que surgen en relación a un objeto como formas que se fueron constituyendo por parte de la imaginación y la misma creatividad, al igual que por parte de la humanidad, produciendo la imaginación colectiva. Dicho autor, relacionó ese término cuando alguna invención recobró otras creaciones por parte de ese mismo objeto y por autores anónimos en la historia de la humanidad, los cuales generaron una creación para la posteridad. Todo esto lo engloba desde la edad temprana, donde la imaginación está en la pureza de esa actividad creadora particular en los niños, mismo que se debería fomentar para no desistir en el futuro, ya que es de suma importancia para el desarrollo y crecimiento infantil. Por medio de la imitación, los niños recrean esas imágenes que se quedaron impresas en su memoria para poder representar y reelaborarlas en el juego. Por lo tanto, estos juegos es un total ejemplo de la auténtica y verdadera creación en el ser humano, que al parecer recurre más a una regla que a una excepción. Es importante tener claro que, cada una de estas representaciones son reflejos que se han presentado en el mundo exterior o “de los mayores” en su entorno; que no se limitan a recordar esas experiencias vividas, sino que, las combinan para tener una realidad conforme a sus necesidades (Vygotsky, 2001), es decir, es la simple habilidad de construir por medio de experiencias pasadas y nuevas, que forman los cimientos de la creación. Así mismo, esta creatividad del indivi-

duo, puede ser reconocida por otro individuo como una expresión apropiada de sus propias ideas y emociones, pues una serie de personas distintas pueden ser simultáneamente creadoras de un mismo concepto (Vygotsky, 2006). Todo esto se conforma bajo el flujo del tiempo, y dependiendo la etapa de crecimiento en la que se encuentra el niño, en donde la imaginación puede adquirir otra expresión, por lo que corresponde a una forma de creación derivada de la etapa del niño. Sin embargo, la imaginación requiere de la fantasía para poder ejercer nuevas creaciones, sobre todo de la realidad misma. Vygotsky, indaga más en estos términos, en la forma en cómo influyen para la creación, ya que la fantasía se encuentra de por medio de cómo se ven en la realidad, lo cual puede reflejarse en los mitos, cuentos infantiles, etc., que cada uno forma una pieza importante para las modificaciones de nuestra imaginación (Vygotsky, 2001).

La imaginación del niño suele ser pobre, debido a que es efímera y es conforme a lo poco que se ha experimentado en su vida. En cambio, la del adulto con lleva a más experiencias que toman lugar a una imaginación más abierta, porque ya existe una riqueza y diversas experiencias acumuladas y éstas forjan una nueva edificación de la fantasía. Como se mencionaba anteriormente, sólo una experiencia vivida fuerte puede realizar un cambio en la fantasía y fomentar la creación. Mientras más impacto tenga, más imaginación se obtendrá, y esto se aplica a varios artistas a lo largo del tiempo, por ejemplo, Remedios Varo, que al momento de tener inspiración de Andre Breton dentro del surrealismo con el “contenido latente”, o al igual que Salvador Dalí, al inspirarse en Pablo Picasso, en sus inicios ya que después encontró otra fuente, la cual fue más apegada al surrealismo y al psicoanálisis de Sigmund Freud. De esta forma, se aplica la conclusión pedagógica de Vygotsky, acerca de que el niño aprende con lo que escucha o ve, por lo tanto, debe tomarse en cuenta que es importante ampliar la experiencia para proporcionarle bases suficientemente sólidas para su aprendizaje, por lo que, podrá aprender experimentando y asimilando lo que vaya viendo en su entorno. Por añadidura lo que haya aprendido dentro de experiencia beneficiará en su imaginación. Para esto, es importante no confundir la imaginación con la fantasía, ya que la última solo es una forma de referencia para la memoria, pero también, cabe mencionar que lo que

Vygotsky plantea es que también la realidad juega un papel importante para la imaginación dentro del ámbito social, porque por medio de la interacción y lenguaje con otras personas se van acumulando experiencias y algunas imágenes en el cerebro que proporcionan material a la imaginación.

La propagación de información al momento de tener interacción con el mundo de forma social es inimaginable, lo cual se puede ver incluso en internet, en periódicos o notas de interés, pero sobre todo, al momento de hablar con otras personas, pues se extraen esas descripciones ajenas en cuanto a temas en específicos. De esta forma se puede decir que el desarrollo social es fundamental para el cerebro humano, pero además la fantasía aporta a nuestra experiencia.

Vygotsky, postula en estas formas de vinculación entre la imaginación y la fantasía una tercera manera, la función imaginativa y la realidad mediante un enlace emocional que se manifiesta por tres maneras:

- 1) La ley de la doble expresión de los sentimientos: Hace referencia a cuando la emoción tiende a exhibirse en determinadas imágenes concordantes a ellas, como si la emoción pudiera elegir las expresiones, ideas, imágenes congruentes al estado de ánimo que sentimos en ese momento. También el cerebro es un aliado en estas situaciones, ya que el influjo de nuestro sentimiento matiza la percepción de los objetos.
- 2) La Ley del signo emocional general: Hace referencia a cuando una emoción causa un efecto y éste tiende a unirse entre sí, como una combinación de imágenes basada en sentimientos comunes. Esto se puede manifestar en los sueños, donde la imaginación es libre y es por medio del factor emocional que debe brindar un cupo ilimitado de combinaciones que posean un sello emocional idéntico.
- 3) Ley de la representación emocional de la realidad: Conforman lo que construye la fantasía y cómo influye en nuestros sentimientos, aunque la estructura no concuerde con la realidad, los sentimientos provocarán un real auténtico vivencia por el hombre que los experimenta, esto a causa de una impresión externa, por ejemplo: una obra literaria, una obra musical, entre otras.

Otra forma de vinculación de la fantasía y la realidad es por la esencia de una construcción erigida por la fantasía y que puede representar algo totalmente nuevo y no existente en la experiencia del individuo, ni semejante a ningún objeto real, pero esta forma se le llama imagen “cristalizada”; convertir en objeto en realidad que pueden materializarse por medio de imágenes o instrumento y es el fruto de la imaginación combinado del hombre. *“Toda actividad imaginativa tiene siempre una larga historia tras de sí. Lo que llamamos creación no suele ser más que un catastrófico parto con secuencia de una larga gestación”* (Vygotsky, 2001, p.31).

El niño por medio de lo que observa y escucha, le proporciona un apoyo en las creaciones imaginativas en un futuro, que a través de esas impresiones va generando su propia fantasía, cuyas partes fundamentales son la disociación y la asociación de las impresiones percibidas. Cada impresión conforma un complejo compuesto por partes aisladas, de tal modo que, la disociación es condición necesaria para la actividad ulterior de la fantasía (Vygotsky, 2001). Es decir que ésta disociación sigue el proceso de cambios o modificaciones, con base en las dinámicas de nuestras excitaciones nerviosas internas y las imágenes concordes con ellas o lo que asociamos conforme a lo observado. Las impresiones reales cambian de forma aumentada o disminuida en sus dimensiones naturales. El afán de los niños es maximizar su imaginación lo mismo sucede en los adultos, tienen una raíz interna muy honda debido a su gran parte de influencia de los sentimientos internos que ejerce sobre las impresiones exteriores y como es que lo puede manifestar en su creatividad o imaginación.

Vygostky, (1930) tuvo una postura metodológica en cuanto al arte y la cultura por medio de la creatividad y la imaginación, por ello, el estudio la imaginación en los infantes es importante por su adecuación con la creatividad, lo que proporciona más información en cómo el ser humano puede generar ciertas imágenes y al plasmar un dibujo por medio de esa imaginación que se fue juntando con sus experiencias vividas puede crear una obra.

2. Principios de la Arteterapia.

***“La función principal del color
debe
servir a la expresión..”
Pintor Henri Matisse (1869 -
1954).***

La Psicología ha incluido varios objetivos y propósitos en colaboración con el arte. Varias teorías han afirmado que el arte es una vía de acceso hacia el inconsciente o al sentido de la creación, dando como resultado una experiencia “catártica” o incluso, una nueva percepción. Pero en sí, lo que es importante es cómo se desenvuelve esta disciplina aplicada directamente con la Psicología y cómo es la relación entre ellas para poder convertirlo en una alternativa terapéutica.

2.1 Inicios y fundamentos de la Arteterapia.

Desde el siglo XX, se crean los fundamentos de la Arteterapia, con el propósito de unir dos disciplinas que conlleven a un beneficio en la persona, lo cual implica hacer cambios significativos a través del arte (Klein, 2006). Es importante mencionar qué idea surge en los años 1800 a 1900, donde se pensaba que el arte podría converger con la psiquiatría. Durante esa época, comenzaba el tratamiento más humano hacia los pacientes con trastornos mentales, ya que antes se les catalogaba como personas “perdidas”. Estas personas fueron tratadas de manera inhumana y con un estilo de vida precario, aunque durante esos años cambió ese trato y se propuso lo que se llamaría la “terapia moral”, incluyendo desde ese momento el arte como herramienta de tratamiento (Mal-

chiodi, 2005). Posteriormente, se observó que la Psicología pudo hacer más investigaciones sobre esta disciplina, *“las artes”*, porque el ser humano siempre ha tenido esa capacidad de crear, por lo que gracias a ésta le ha otorgado un beneficio tanto físico como mental, es decir, en su psique. El hecho de crear algo con sus propias manos, tendrá una consecuencia en su mente, porque se sentirá diferente después de realizar una obra. Freud, mostró avances al momento de analizar algunas obras, como las de Da Vinci y Miguel Ángel, con lo que pudo observar que el inconsciente estaba impregnado en esas obras como manifestaciones inconscientes (González, Núñez, et al., 2008). Al igual que las referencias de Jung y su acercamiento entre estas dos disciplinas, pudieron marcar la apertura ante nuevos conocimientos y aplicaciones a la práctica.

La Arteterapia es distinta al trabajo terapéutico, ya que, en la primera, se expone de forma distinta cómo el individuo puede jugar con distintas facetas, ampliando su panorama en un plano ajeno a su situación (Klein J.P., 2006), aunado a la creatividad y el sentido de la creación, que cada uno como ser humano tiene, por lo que propone dentro de esta terapia el desarrollo de la situación conforme se vaya teniendo una *“cura analítica”*, mediante la creación y el proceso que esta conlleva. Klein, hace referencia a que la creación artística es el principal mediador entre el terapeuta y el paciente (Klein J.P., 2006).

La Arteterapia inició desde el siglo XX, fue en esa época donde hubo un cúmulo de ideas conforme a la psique del ser es decir sus pensamientos del ser humano. Este tipo de terapia empezó a emerger por estas ideas hacia una transformación vía conocimiento, como un desarrollo personal (Klein, 2006). Mediante su arte, el individuo permite una vía de reflexión y comunicación donde se conforma un nuevo sentido con base en lo que realizó en dicha obra artística dándole un lugar a ese producto, ya que puede representar algo y ocupar un sitio en su vida personal. Dicha obra perdurará y el individuo podrá contemplar sus propios trazos u objetivos que tuvo al realizarla, formando *“una metáfora”* y que, a su vez, estos mismos productos que el individuo vaya realizando sean registros de su comportamiento, o incluso pensamiento. El arte visual permite un desplazamiento del ser hacia un objeto y le da acceso a un modo de extrac-

ción de su inconsciente, experiencia o alguna problemática que tuvo que ver dentro de su historia de vida que no le permita seguir. Así podrá efectuar modelos de idealización por parte del sujeto, donde entrará en una especie de juego entre sus diferentes “Yo”, y pueda de alguna forma revelar diferentes diseños y percepciones, a través de su propia descripción como persona, y de esta forma plasmarlo en un lienzo, haciendo un símbolo de transformación arquetípica como lo que exponía Jung (Jung C. G., 2014).

Cuando el espíritu creativo se satisface puede favorecer a la curación interior del enfermo, pero si ese espíritu creativo no lo hace puede ser el enemigo de la misma paz del espíritu, por lo que el arte permite representar, e incluso extraer un trauma oculto que pueda ser expresado por medio del mismo, de esta manera se podría establecer una conexión de un inconsciente a otro. Malroux, ha mencionado que el artista no se pinta a sí mismo, sino que, pinta su proceso de creación (Klein J.P., 2006).

El iniciador de esta alternativa terapéutica fue el pintor Adrian Hill, quien en 1941 propuso una **Terapéutica por medio del arte**, con énfasis en el origen de la terapia por medio de la ejecución creativa. Surgió porque él se encontraba en un sanatorio postrado en una cama a causa de una tuberculosis, mientras dibujaba los objetos que tenía a la mano; de esta forma pudo sobrellevar su estancia de convalecencia en este sanatorio, permitiendo en su ser adentrarse en el arte. En su exposición, él mencionó esto como el “germen del arte”, refiriéndose que una vez que se encuentra firme en el corazón y en el espíritu es más difícil erradicar otros gérmenes que no son más familiares, diciendo que el Arte es Constructivo (Klein J.P., 2006). Así fue que, escribió en 1943 su primera obra, “*Art as an aid to illness: An experiment in occupational therapy*”, y en 1945, Arte vs Enfermedad (*Art vs Illness*). Hill exponía que en el arte no era copiar, sino más bien, representar, y lo delimitó como una regla y, lo segundo que menciona es que se delimite el marco, por lo tanto, Hill proponía que:

“Antes se tenía que dar un paseo con el lápiz y a partir de ahí solo se debía dejar fecundar el cuadro” (Klein J.P., 2006, p.20). Esto quiere decir que a partir de la espontaneidad es dejar fluir la creatividad y no darle un parecido en lo más mínimo con la realidad, sino, sólo dejar la “curva imaginativa”, pero esto

siempre debe hacerse respetando al paciente y también el acompañamiento, a lo que él denomina “técnica personal”, en donde el conjunto se completa con la visión de sus obras contemporáneas. Adrián Hill, adoptó el término “*Arteterapia*” después de su experiencia en el sanatorio, donde estuvo en un proceso observado por los demás, por el cual la actividad artística procuraba al enfermo un notable incremento de bienestar emocional. La cruz roja británica apoyo esta noción y la hizo extensiva a enfermos terminales y militares de la R A F, por lo que se organizaron exposiciones dentro de hospitales y sanatorios.

2.1.1 Como resultado del efecto en el arte en hospitales.

En Vienna, un maestro de arte llamado Franz Cizek en 1942, quien acuñó el término *Child Art* (Arte Infantil), comenzó a trabajar con arte, motivaba a niños de su clase a poder dibujar y a pintar en espacios naturales, por lo que después de observar estos métodos, Cizek, otro vienés, utilizó el término “*self identification*” (Auto identificación), para poder expresar sus sentimientos en el arte. Se comenzó a trabajar con Arte en las escuelas de Estados Unidos de América, debido a que los educadores se dieron cuenta de los efectos del arte en hospitales, por lo tanto, quisieron implementarlo en las escuelas retomando un poco de inspiración en autores como Montessori y Froebel. Adjuntando ideas acerca de realizar una “educación progresiva”, donde imperara la creatividad y las experiencias para el desarrollo del arte. Viktor Lowenfeld, tuvo una profunda influencia en la educación artística en los Estados Unidos y también en la terapia artística, desde que comenzó a trabajar con niños ciegos y deficientes visuales (Lowenfeld, 1952). Lowenfeld, estaba en sintonía con el impacto perceptivo y emocional de una discapacidad en el auto concepto de un niño, y logró describir lo que actualmente se llamaría “terapia de educación artística”, para niños con diversas discapacidades (Rubin, J. A., 2009).

Después, en el año de 1946 se publica la obra *Art and Regeneration*, de Marie Petrie, en donde aparece la primera referencia en cuanto a la formación específica en la Arteterapia. En 1947, Margaret Naumburg, una de las pioneras del Arteterapia publica *Free Art Expression Of Behavior Disturbed Children as a*

Mean of Diagnosis and Therapy, siendo la primera en utilizar el proceso artístico de manera sistemática, aunado al psicoanálisis. El proceso de la arteterapia está basado según Naumburg (1947), en el reconocimiento de los pensamientos y sentimientos más profundos de la psique, procedentes del inconsciente, que consiguen su expresión en imágenes mejor que en palabras.

“...Las técnicas de la arteterapia están basadas en el conocimiento de cada individuo, con o sin entrenamiento en arte, y cómo es que tiene la capacidad latente de proyectar sus propios conflictos de manera visual. Cuando los pacientes representan tales experiencias profundas, sucede, frecuentemente, que pueden mejorar la articulación verbal...” (Naumburg, 1958, p.89-90).

Margaret Naumburg fue catalogada como la principal pionera de la arteterapia, o más bien, de *Psicoterapia de arte*, por haberla sistematizado. Su objetivo fue facilitar la proyección de conflictos inconscientes y proyectarlos en representaciones pictóricas, siendo este material sometido a interpretación, siguiendo más el lado psicoanalítico por parte de Sigmund Freud y Carl Jung. Este acercamiento se caracteriza en que se enfatiza en la creación del cliente y cómo éste puede verbalizar su problemática por medio de la expresión visual. Aunque aquí depende mucho de la vertiente de arteterapia que se esté trabajando, ya que muchos autores dentro de la *“psicoterapia con arte”*, utilizan un enfoque distinto, por ejemplo: Humanista o Psicoanalista, dependiendo de qué teoría se esté trabajando.

Alrededor de los años de 1950, Edith Kramer, otra pionera dentro de la arteterapia, que comenzó a trabajar con niños de *Wiltwyck School* en Estados Unidos, promovió una orientación también basada en lo que mencionaba Naumburg (1947), es decir, las bases del psicoanálisis, pero siendo dentro de un plan más educativo, o sea que, Kramer no se enfocaba en el inconsciente, sino, en la capacidad terapéutica de la propia práctica artística y cómo se distanciaba claramente de ella. Kramer, mencionaba que, “El proceso creativo por sí solo es terapéutico; ya que provee un nutrimento de creatividad incluyendo asesoramiento técnico y apoyo emocional” (Naumburg, 1958, p.102). Así, en ese mismo año, fue tanto el éxito de esta terapéutica que se iniciaron los primeros programas de estudio en Estados Unidos.

Se realizó el primer Congreso de Mundial de Psiquiatría en París, con la Primer exposición de “*arte psicopatológico*”, y hubo 2.000 obras de 300 pacientes que provenían de diferentes países, aproximadamente diecisiete. Fue después de esto que se comenzó a investigar más acerca de la arteterapia; en el año 1956, Roger Volmat, hace un análisis del mundo de las formas, los temas plásticos, así como un estudio de un taller de arte en varios psiquiátricos (Naumburg, 1958).

En 1959, se funda la “*Sociedad Internacional de Psicopatología de la Expresión*”, para estudiar las expresiones plásticas entre un espíritu multidisciplinario, tanto en la pintura como en la música, e incluso en la danza. En 1961, se funda el “*American Journal of Art Therapy*”, por Elinor Ulman, lo que permitió que varios terapeutas de diferentes partes del mundo prepararan una Asociación americana de Arteterapeutas. Se consolida en 1969, la AATA (American Art Therapy Association) que cuenta con más de 4.000 miembros, así que gracias a la gran apertura de terapeutas tuvo una gran influencia en los avances de esta profesión, estableciendo distintos modelos educativos e investigaciones. Después, en Bolonia, en el año 1963, hubo un Coloquio Internacional de Psicopatología de la expresión, donde fueron expuestas obras de personas con un trastorno mental de distintos psiquiátricos de Italia, y fue partir de ese año que se siguieron haciendo estos Coloquios y congresos internacionales de Arte Psicopatológico. En el año 1964, se constituye la Sociedad Francesa de Psicopatología de la Expresión, y también se funda una asociación llamada Asociación británica de Arte-Terapeutas (BAAT), fue así que a principios de los años setenta en Inglaterra, se comenzaron los estudios en arteterapia, donde relacionan la práctica con la teoría (Díaz N.M., 2006). La BAAT (British Association of Art Therapists, por sus siglas en inglés) y la AATA (American Art Therapy Association), exponen que la definición de la *arteterapia* se va construyendo mediante una continua experiencia de “curación” intrínseca del proceso creativo, hasta de diagnóstico y tratamiento de afecciones específicas (Rubin, 1999). Aunque el debate sobre la definición de la terapia artística continúa, la mayoría

de los profesionales estarían de acuerdo con Elinor Ulman en que todo lo que se llame "terapia artística" debe ser fiel tanto al arte como a la terapia.

Posteriormente, en Francia y en Gran Bretaña, era en donde había un desarrollo más amplio de la arteterapia, en donde incluso, era aplicado en hospitales, al considerado como un tratamiento benéfico para el diagnóstico del paciente, teniendo un reconocimiento profesional. En España, comenzaron a tener interés por la arteterapia, por lo que comenzaron a aplicar talleres de arte en hospitales psiquiátricos, etc. (Romero B.L., 2004). Gracias a todo esto, la arteterapia tuvo más difusión y apertura, para que muchas personas se interesaran en este tipo de tratamiento, dando a conocer los beneficios que se obtienen, entre los que destacan; como la reducción del estrés, mejorar la calidad de vida o como una manera de expresión por parte de niños y adultos. Aunque dichas terapias eran sólo dirigidas por artistas, sus áreas se concentran en áreas de la salud o sociales. Los primeros arteterapeutas eran artistas o docentes interesados por la psicología o aspectos sociales, esto también fue cambiando con los años, ya que los psicólogos también han formado parte de esta psicoterapia.

2.2 Procesos Terapéuticos de la Arte terapia

Es importante conocer de qué forma la Arteterapia toma la batuta ante un tratamiento de esta índole. Muchos se preguntarán cómo es que funciona y qué puntualiza en sus objetivos, en comparación a una terapia psicológica clínica promedio, lo cual va dando partida por tres ejes distintos; El paciente, La imagen y el Terapeuta.

Según la BAAT (British Association of Art Therapist), que es la principal organización profesional en Inglaterra, menciona que: "...La arteterapia es una forma de psicoterapia que usa el arte como la acción primaria para la comunicación..." (Romero B.L., 2004, p.67). Los clientes no necesariamente deben tener habilidades artísticas para ser referidos a este tipo de psicoterapia, ya que la terapia no consiste en una clase de arte, por lo tanto, no se hacen menciones estéticas hacia la imagen que se esté realizando sobre el cliente.

Aunado a esto, la relación entre el terapeuta y el cliente debe ser consistente por empatía.

Para la Asociación de Arteterapeutas de México (ASAM) “Es una disciplina que utiliza el arte dentro de un contexto terapéutico, y su principal objetivo es promover en la persona sus capacidades creativas como un medio para enfrentar sus conflictos. Se trata con la individualidad de cada persona, y el trabajo que se realiza no se basa en el valor estético, sino, en el desarrollo del proceso creativo. Se lleva a cabo tanto en sesiones individuales como en grupos. La actividad profesional se apoya por una parte en el conocimiento y la práctica de las artes...” (Díaz N.M., 2006, p.42-43).

El arteterapeuta es el que tiene una idea en cuanto a técnicas de pintura, dibujo, entre otras técnicas. Susan Hogan (2015), refiere que ellos deben tener claro cada una de éstas, pero no es relevante para la terapia, ya que el Arteterapeuta por lo menos debe contar con la experiencia adecuada para poder aplicarla, pero no hará ninguna crítica en cuanto al ámbito técnico, sino que se encargará solo de guiar al paciente ante un cambio o desarrollo personal del mismo. Sobre todo, también debe contar con los materiales que se ocuparán en las sesiones, así para facilitar el lenguaje no verbal y pueda relucir sólo por medio de metáforas y símbolos; así podrá fluir de manera óptima la comunicación entre el paciente hacia el terapeuta, usando de por medio el objeto (Hogan, 2015). Por este medio, se proveerá de un lenguaje más amplio de auto-concepto hacia el sujeto, realizando una gran comunicación que se hará notable ante simbología compleja, que no es fácil poder articularla en el lenguaje verbal. Lo que se busca en esta terapia es poder explorar ese contenido del ser, por medio de la imagen y en una vía de salida de pensamientos y sentimientos.

Acorde a Hogan (2015), pueden haber ciertas dificultades al indagar sobre los símbolos, porque a veces pueden ser incluso contradictorios; pero de cualquier manera, el proceso es completamente alentador para el paciente, ya que de una u otra forma, su obra de arte se convierte reveladora de los pensamientos, además de que también los mismos materiales participan en conjunto para evocar dicha noción de creatividad, y realiza un vínculo con esa obra, invitando

también a lo kinestésico, porque se puede apreciar que el sujeto se relaja al momento de poder realizar una actividad artística, incluyendo una prosopopeya en una parte de su pensamiento, conforme la imagen va siendo plasmada, la realidad o percepción del autor se va manifestando por una representación propia, creando relativamente consecuencias en el paciente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la narrativa que se pueda tener de la obra y por lo tanto, tener conceptos.

Como se mencionaba, el arteterapeuta debe contar con experiencia en el manejo de esta terapia, ya sea de manera individual o en grupo, y sobre todo, delimitar bien el campo al cual será referido, por ejemplo: pacientes con enfermedad mental, comunidades rurales, personas con alguna discapacidad o incluso, dentro de una prisión. Es importante tener claro el objetivo para cada grupo, porque el trabajo del arteterapeuta no es sencillo, pues existen retos en donde se debe de tener preparación para dicha labor, como cierta sensibilidad, flexibilidad, etc., además de que requiere de años de estudio para ese tipo de intervención y sobre, todo tener alguna carrera en común, como el arte o la Psicología, porque el entrenamiento para esta especialidad es basado en práctica y teoría, como lo menciona la BAAT. Es decir, consiste en un acompañamiento, es lo que refiere Klein, de tal manera que las creaciones plásticas, sonoras y dramáticas generen una transformación de sí mismo, también refiere que la arteterapia puede abrir el acceso a una integración en grupos y abrirse al campo social, e incluso, provocar conversaciones con base en lo que se está realizando en las terapias, o también abriendo caminos hacia nuevos conocimientos.

Klein (2006), enuncia una frase que es realmente como podemos describir más esta terapia: “La arteterapia se preocupa de la persona. No es un proyecto sobre ella, sino más bien un proyecto en conjunto, dónde es a partir de su malestar y de su deseo de cambio” (Bassols, 2006, p.19-20). Por su parte, Jean Pierre Klein, era un psiquiatra que también era amante del arte, quien escribió numerosos libros de arteterapia y reflexiones, quien además, en los años ochenta fundó el Instituto Nacional de Expresión, Creación, Arte y Transformación (INECAT), y la Asociación Internacional de Arte y Terapia.

Es de suma importancia conocer la división entre cómo el arte se adentra a la terapia. Kramer y Ulman, se enfocaron más en la manera en que el arte puede ser usado como terapia, es decir, como un plano más educativo y técnico sin adentrarse en la interpretación. Sin embargo, la otra parte de la arteterapia es la psicoterapia con arte, en donde se especializa más en la afección del cliente, siendo la pionera de esta postura Margaret Naumburg, dentro de una postura “Psicoanalítica”. Por otra parte, en lo “Humanista” se encuentran autores como Betensky, Nucho y Landgarten.

2.3 Arte como Terapia.

Antes de continuar, es importante conocer los acercamientos de la arteterapia, y cómo han sido divididos por “Arte en la terapia” y “Psicoterapia de Arte”. El arte en la terapia fue creado por Edith Kramer (1979), quien viajó a Praga justo antes de la segunda guerra mundial. Ella sostuvo un enfoque psicoanalítico, pero más dirigido hacia el trabajo en la educación, como el trabajo de Lowenfeld, teniendo la oportunidad de trabajar con niños dentro de un refugio. No obstante, anteriormente, en el año de 1951 fue arteterapeuta en Wiltwyck, Nueva York, donde era una escuela residencial para niños alienados, por lo que se especializó más en el trabajo con niños, observando cómo el arte causaba un efecto incluso *kinestésico*, a parte del mental (Kramer, 1979), es decir, en cómo los niños manipulaban los materiales, ya sea de manera impulsiva o agresiva, observando sus movimientos y creando estructuras de comportamiento y emociones. Las ideas que se tenían para el trabajo con ellos era poder plasmar sus deseos o motivaciones, obteniendo imágenes que fueran un vehículo para observar la kinestesia, inteligencia y emociones, mediante el ego de los niños, teniendo como resultado un símbolo propio que pudiera ser valorado por los mismos niños.

Para Kramer, lo importante era la confrontación del niño con su propio trabajo, así como su patología, ya que consideraba que “el Arte como terapia” se concibe como un medio para apoyar el “ego” y fomentar el desarrollo del sentido de identidad, para esta forma promover la maduración general, siendo más fácil

por medio de gratificaciones narcisistas observar su trabajo. Las defensas también se manifiestan en el trabajo del niño a través de imágenes extrañas estereotipadas y fijas, así como un sentimiento falso mostrado desplazado al trabajo (Lusebrink V. B., 1990). En este tipo de terapia, el “arteterapeuta”, debe ejecutar funciones enfocadas como educador y artista, siendo capaz de enseñar por medio de técnicas de arte un enfoque especializado para el cliente y su patología. El “insight”, no es enfatizado ni mucho menos interpretado directamente con el cliente, el arteterapeuta sólo podrá hacer sus interpretaciones con fines personales y estos serán interpretados de manera psicoanalítica. Kramer, realizó algunas interpretaciones de sus clientes y se enfocó más en la *Sublimación*, de acuerdo a sus palabras, en su obra *Imagery and Visual Expression in Therapy...*

“...En la sublimación, los impulsos primitivos y el comportamiento se transforman en un comportamiento ego-sintónico y socialmente aceptable. A través de la sublimación, el individuo llega a una armonía interior y también a la armonía en la expresión...” (Lusebrink V. B., 1990, p 3-25).

Esto último se logra con una obra de arte a través de una integración de equilibrio y de tensiones. Al igual que Kramer, se encontraba Ulman, que también creía que el trabajo con arte llegaba a la culminación de la *sublimación*, donde el arteterapeuta tendría que trabajar con la expresión visual de sus clientes, observando regresiones primitivas donde el mismo individuo mostrara su ego. Ulman, considera esto como la motivación de integrar esa personalidad del cliente, permitiendo ordenar su propio caos y establecer un vínculo más equilibrado entre su ser y su entorno. Por medio de ese “proceso creativo”, se pueden observar sus más profundas y superficiales realidades, que pueden ser fusionadas hacia una nueva identidad (Ulman, 1975). La interacción con el cliente es meramente por medio de *lenguaje visual*, aunque pueden ser algunas imágenes traducidas con palabras. Cuando la obra se encuentre terminada, en raras ocasiones el cliente, ahora “artista”, puede ejemplificar su proceso y generar una reflexión por medio de la misma y pueda expresar sus sentimientos, A veces es necesario que el terapeuta intervenga para que el mismo cliente pueda generar un insight, aunque cabe destacar que estas interpretaciones

nunca pueden ser por parte del terapeuta sino el mismo cliente mediante su proceso creativo generar un insight en él para que logra identificar mayormente su problemática.

2.5 Psicoterapia con Arte

Como pionera, Margaret Naumburg, se enfocaba más dentro de la psicoterapia con arte, bajo una postura freudiana y jungiana, donde el arte iba orientado conforme a los sentimientos inconscientes y pensamientos expresados como símbolos en las imágenes. Siendo estas imágenes producidas por la expresión espontánea o libre, así mismo, el cliente usará imágenes asociadas libremente, que lleguen a comunicar sus pensamientos por medio de palabras. Según Naumburg, el modo de comunicación por medio de imágenes se considera más primitivo que la expresión verbal y éste se origina en las capas inconscientes de la “psique”. Su punto de vista, conforme a la interpretación con los clientes mediante sus imágenes simbólicas, es basado en los enfoques freudianos y jungianos de la Fantasía, aunque también tuvo gran influencia por parte de su hermana, llamada Florence Cane (1951), quien fue profesora de arte con influencia psicoanalítica, por lo que los enfoques de Naumburg fueron establecidos.

El enfoque freudiano, se fundamenta en el uso de imágenes simbólicas como un escape de la realidad, mientras que la interpretación jungiana predomina cuando las imágenes cumplen una función unificadora con respecto al pasado colectivo o al futuro individual. Éstas imágenes se producen en un contexto de transferencia; pueden ser con referencia al terapeuta o a las imágenes producidas por eso, Naumburg (1950), vio el arte como una forma de discurso simbólico, proveniente del inconsciente como sueños, para ser evocado de manera espontánea y ser comprendido a través de la asociación libre, siempre respe-

tando las propias interpretaciones del artista. Así, el arte se concibió como un "camino real" hacia los contenidos simbólicos inconscientes, un medio tanto de diagnóstico como de terapia, que requiere la verbalización y la percepción, así como la expresión del arte (Rubin J. A., 2009). Según Naumburg, para ser terapeutas de arte es necesario conocer los principios y la praxis del psicoanálisis, señala también que la expresión visual de *imágenes simbólicas* implica la participación activa de la personalidad consciente, en comparación con la postura pasiva que el cliente asume en el análisis verbal de los sueños. Esta participación activa y creativa puede acortar considerablemente el periodo necesario de tratamiento (Lusebrink, 1990).

Fue a partir del trabajo que descubrió Margaret Naumburg, que muchos autores comenzaron a hacer sus propias teorías o enfoques para trabajar en la terapéutica, dependiendo si fuera psicoanálisis, humanista, psicodinámico o sistémico, por mencionar algunos.

Betensky trabaja esta teoría "Humanista", en donde se usa la expresión espontánea como trabajo de Arteterapia, donde teoriza que la práctica de esta expresión permite la comunicación entre la parte interna o externa del cliente, donde primero se le pide que realice un trabajo y cuando se encuentre terminado se le recoge, con la finalidad de que describa lo que hizo. El segundo paso es ponerse detrás del paciente para que el cliente pueda tener más objetividad al momento de describir. Después de esto, el cliente podrá tener más coraje para identificar lo que dibujó con la finalidad que el cliente detecte patrones personales y pueda comunicar los sentimientos experimentados durante la práctica. Betensky (1973), lo menciona como un ejemplo de la Gestalt, donde designa la experiencia psicológica ocurrente y que al mismo tiempo se transforma en física y emocional. En conclusión, Betensky (1973), menciona que mediante este acto no sólo se trata del objeto en cuestión, sino que, en lo que el cliente expresa mediante su lenguaje corporal y verbal, porque la expresión verbal de los clientes es acerca la estructura que realizaron, por lo tanto, aumenta su conciencia y se genera una auto-revelación a través de la percepción, que se ve como un acto creativo que integra la experiencia con su representación interna. Los diferentes medios de comunicación son importantes en este proceso de

auto-conocimiento, ya que los medios tienen las propias cualidades del cliente (Lusebrink V. B., 1990).

Otro autor que se orientó por esta teoría fue Nucho (1987), mediante una postura psico-cibernética, en donde habla de las fases para llegar a la expresión visual y verbal en el cliente, mediante el siguiente modelo:

- Fase de Descongelamiento, en donde el cliente es expuesto frente a los materiales de trabajo.
- Fase de la Ejecución, en donde el cliente se impregna de la actividad del arte como una experiencia, dando forma a la imagen. El resultado final va ligado a la siguiente fase.
- Fase del Diálogo, en donde se le recoge el trabajo al cliente y se le permite que comience a hablar del mismo conforme a lo que recuerda haber realizado, dando hincapié a la expresión personal.
- Fase Final, en donde el cliente lidia con el cierre y la integración de ideas, las cuales se tuvieron mediante la expresión visual, incluyendo un resumen de su trabajo y notas del mismo.

Se cree que por medio de la arteterapia se obtienen registros del cliente conforme al tiempo que va pasando en cada sesión.

Por eso, Landgarten (1981), considera que las expresiones visuales producidas en la terapia es el primer agente del cambio, pues esas imágenes serán utilizadas como agentes simbólicos para los límites, y así poder reestablecer nuevos límites; como la toma de riesgos simbólica y la expresión simbólica. El trabajo con el cliente durante la sesión, puede ser, realizar arte libre o de expresión espontánea, o el mismo terapeuta puede dar temas específicos y sugerencias técnicas apropiadas a las circunstancias. A menudo, se le pide al cliente que envíe comentarios escritos en las imágenes representadas a través de los diferentes medios, estos comentarios pueden ser como mensajes propios, descripciones de sentimientos o referencias de relaciones interpersonales. Landgarten (1981), analiza la expresión visual como la ejecución, contenido, proceso y forma. Las temáticas que más se trabajan en sesión son auto-imagen, control

del ego y relaciones familiares. Los materiales que se usan son plastilina o recortes de revistas para realizar un "collage". Estos objetos concretos pueden llevar también mensajes, y el terapeuta tiene que elegir el color de fondo conforme a la teoría del color. Todo esto, basado en los principios del enfoque psicodinámico, en conjunto con el aspecto simbólico, asociando el *insight* del individuo, por medio de la expresión visual. El terapeuta es capaz de imponer una cantidad considerable de estructura en la expresión artística, a través del enfoque temático y el uso de materiales que hará que mejore la producción de imágenes concretas (Lusebrink, 1990).

Por otra parte, Rubin, con base en su experiencia como terapeuta de arte con niños y su formación como psicoanalista, señala que, desde el punto de vista psicoanalítico, el arte puede mejorar enormemente la experiencia de comprensión, debido al trato de comprensión concreta convirtiéndola en abstracta. Rubin, enfatiza el uso de los procesos creativos en el arte y el papel de la terapia, que permite una integración de capacidades integradoras en el sujeto, por ejemplo, autoestima. Por medio del arte se puede comunicar y expresar sentimientos que puedan ayudar con el diagnóstico y facilitar el descubrimiento de imágenes inconscientes para apoyar sus defensas. Para trabajar con niños es importante la entrevista diagnóstica y el trabajo en sesión, y que por medio de esta terapia el niño sea capaz de elegir los medios y materiales para enfocar su postura no estructurada (Lusebrink V. B., 1990), ya que muchas veces dentro de la entrevista se puede observar el comportamiento del niño y cómo responde a las preguntas. Es importante que el entorno sea confortante para el niño y que pueda sentirse cómodo en realizar expresión espontánea, de este modo, el proceso de creación sea nutritivo para la entrevista y poder así recabar información de contenido como sus emociones o sentimientos. La capacidad del niño para reflexionar sobre el proceso y el producto es indicativo de su disposición para un enfoque orientado a la comprensión; ya que su misma creatividad tiene la habilidad de crear un orden en su entorno desestructurado, porque el arte da formas de sentir y herramientas de comprensión. Rubin, aplica la visión psicoanalítica que el cliente refleja mediante sus expresiones visuales, pues realiza una transferencia con el terapeuta a través de estos medios. Los tera-

peutas del arte no solo consideran el comportamiento verbal y no verbal del cliente durante el proceso de fabricación de sus trabajos, sino que también, su contenido manifiesto y latente. Para los niños, el contenido asociativo está representado en el título de su obra y en las historias relacionadas con la misma. El contenido latente implícito se manifiesta en las distorsiones, exageraciones y omisiones en la expresión visual, así como en la selección de símbolo (Lusebrink V. B., 1990).

Estas diferentes posturas se enfatizan en distintos puntos de trabajo, pero el punto que converge entre ellas es el uso de “imágenes”, y que mediante las cuales distintas posturas desatan sentimientos, pensamientos y expresiones, mediante la misma obra. No importa si esta sea empleada como “arte como terapia” o “psicoterapia con arte”, ya que el uso de la imagen para una terapia verbal es eficiente, al igual que el uso de ejecución artística dentro de la terapia, creando un lenguaje simbólico. No obstante, lo que con lleva a esto es la “creatividad”, ya que gracias a ella es posible que con las características de cada individuo se obtenga algo distintivo conforme a su conocimiento o personalidad. Diferentes arteterapeutas consideran el proceso creativo como la clave para la intervención terapéutica, así que ellos se encargan de motivar la creatividad y que ésta se mantenga durante el tratamiento.

2.6 Hacia quién va dirigido la Arteterapia

Dentro de las terapias expresivas se encuentran la musicoterapia, danza, poesía, de juego y de escritura, pero sobre todo, la arteterapia dirigida hacia el plano pictórico, escultórico, se les denomina “terapias creativas” (Malchiodi, 2005). Cada una de estas es referida conforme a la demanda del paciente y su problemática. Según Klein, se explica que los problemas son los que pueden enriquecer la vida, es decir, no se trata de expulsarlos como si se realizara un exorcismo, sino, únicamente cambiarlos de sentido hacia un beneficio para la persona. La arteterapia puede ser incluida para infinidad de problemáticas en el individuo y su entorno.

La arteterapia, según la American Art Therapy Association, es dedicada hacia la creatividad y, por lo tanto, se debe tener en cuenta el material que se utilizará para dichas sesiones, siendo lo más importante tener un vínculo con el cliente o paciente, donde por medio de las habilidades intrínsecas del sujeto y mediante su creatividad, refleje a través de la imagen sus emociones, problemas o conflictos emocionales; su control de impulsos o manejo de su conducta. De esta forma se reducirá la ansiedad del cliente y tendrá más posibilidades de obtener una mejora de su autoestima o auto-concepto (Malchiodi, 2005). Esto, generado por la imagen misma y una expresión visual, además de que la propia creación permite que el cliente sostenga una individualidad y una exclusividad entre sus pensamientos y su inconsciente, ofreciendo también una vía de expresión de conexión con el receptor, creando una nueva forma de comunicación. Uno de los objetivos que tiene el arteterapeuta es facilitar el acceso al proceso creativo, generando una motivación en el cliente que le pueda proporcionar una percepción y destreza terapéutica, tomando esto como una experiencia significativa en su desarrollo personal, además de poder canalizar el estrés hacia la obra que se esté realizando, por lo tanto, dentro de la ejecución de la misma, el cliente vaya auto-explorando su capacidad de creación y también investigando dentro de su ser.

A su vez, el arteterapeuta debe tener una amplia gama de conocimiento y visión en cuanto a varias disciplinas, debe mostrarse seguro y sobre todo, invitarlo a la motivación al paciente. Los intereses son previstos por el propio arteterapeuta, pero deben ir por gustos por parte del mismo y no se deben imponer al cliente. El arteterapeuta debe tener conocimiento en cuanto a los materiales que se van a utilizar y las actividades que proponga, evitando las reacciones renuentes del paciente, por lo que se debe motivar a realizar dichas actividades. Cuando el cliente comience con la actividad artística, el rol del arteterapeuta consiste en un acompañamiento hacia el paciente, ayudarlo en los obstáculos que llegue a presentar, pero sin intervenir demasiado en la imagen, para lo cual se deben tomar ciertas normas y tener mucha concentración al observar lo que los pacientes están realizando y decidir en qué momento intervenir.

Lo anterior, se puede aplicar a personas con distintas problemáticas, que harán que su tratamiento sea menos forzado o incluso, le encuentren un gusto hacia el lado artístico, por ejemplo, se puede tratar con adolescentes y problemas de comportamiento, de esta forma el adolescente puede trasladar sus sentimientos encontrados, ya que en la adolescencia se presentan ciertos cambios tanto físicos como mentales y sobre todo, emocionales. Por medio del arte, el adolescente puede canalizar todos los pensamientos que se encuentran en su mente y que pueda hacer catarsis por medio de la metáfora y el espíritu creativo, que dará pauta a la imaginación, lo cual también es un factor importante en este tipo de terapia. Algunos pueden comportarse renuentes al intentar realizar algo, pero de eso se trata, que poco a poco ese gusto se vaya convirtiendo en pasión. No obstante, si en dado caso existe un estancamiento por parte del mismo, puede intentar hacerlo sin ningún miedo, es decir, para construir a veces se necesita destruir. Al igual, podría aplicar con una infinidad de casos, y que en cada uno se puedan delimitar los objetivos que se plantean para cada problemática en particular, porque esta terapia cuestiona los roles de cada una de las personas donde no se habla como “pacientes”, más bien, como “personas” que se encuentran en una transformación.

El rol del arte terapeuta no es el de indagar o acechar un “porqué” de las imágenes que el cliente vaya realizando, se trata más bien, de acompañamiento, es decir, proponer dinámicas o algún tema en el cual trabajar, es decir, no forzar a trabajar alguna técnica donde no se sientan cómodos. Los arteterapeutas pueden provenir de distintas disciplinas donde se sientan atraídos hacia este tipo de terapia, lo cual puede ser desde el plano socio-educativo, como maestros, logopedas, psicomotricistas, pedagogos, trabajadores sociales, del lado de las artes, maestros de arte, pintores, bailarines, maestros de teatro, actores fotógrafos, titiriteros, músicos, entre otros, o bien, desde el plano de la salud, como psicólogos, psicoanalistas, médicos, psiquiatras, etc. Todos se enfocarán en alguna rama en específico, pero eso en realidad no importa cuando se tiene el mismo propósito en cuanto al paciente. Se puede elegir entre un trabajo individual o en grupo, también el tiempo, es decir, si éste sería corto o largo. Actualmente, se trabaja con esta terapia en diferentes lugares desde instituciones dedicadas a la arteterapia, o también en hospitales, escuelas, barrios margina-

les, prisiones, residencias, por mencionar algunos, en sí, la arteterapia es accesible ante cualquier tipo de población. Siempre y cuando el arteterapeuta tenga la formación para realizarlo, lo que menciona Klein, es que esta terapia no pretende diagnosticar, interpretar o descifrar las obras de cada persona, sino que propone el acercamiento con la creatividad a nivel individual o colectivo como punto de partida para la reflexión sobre una metodología propia. Todo esto, aunado por el acompañamiento sutil del terapeuta hacia el paciente (Bassols, 2006), porque la arteterapia es el “habla” a través de las actividades artísticas, representando y jugando con los símbolos.

En los diferentes tipos de arteterapia o de terapias expresivas, se hace uso de cada rubro artístico para llegar a la transformación, por ejemplo: la musicoterapia hace uso de la música, que por medio de ésta se pueda llegar a una transformación de lado creativo musical. En el teatro, la persona juega con su “él” del personaje y no en el “yo” de la introspección, es decir, es el arte a través del personaje en ficción, un proceso de creación individual que emerge entre la realidad y la misma ficción. El sujeto va adoptando ciertas características del personaje para poder jugar con cada cosa que le den para identificación del mismo (Bassols, 2006). En la pintura pasa algo similar, como se ha mencionado con anterioridad, donde se tiene que dar el primer paso para comenzar, aunque generalmente siempre es el más difícil, pues empezar requiere de un esfuerzo mayor por ver algo completamente blanco y a su vez, poder pensar en la consecuencia de ese “blanco”, donde por parte de la imaginación surgen ideas para poder plasmar lo que se tiene en la mente, adentrándose en un ejercicio visomotor, en donde se comienza por los trazos y las formas, para poder jugar con los colores y texturas, tomando la iniciativa para apartar un poco la inhibición y permitir que fluyan las ideas más profundas en la persona. De eso parte esta terapia; dejar que el sujeto explore por medio de sus mecanismos y saber de qué manera juega esa resistencia para dar inicio a la desinhibición de sus pensamientos, por lo que se tiene que respetar y motivar a seguir con esa línea de creatividad del ser mismo. Se tiene que establecer un dispositivo que permita dibujar el territorio de lo simbólico, llevar un control y determinar ciertas reglas en las sesiones. Como no se pueden interpretar las producciones, ni mucho menos juzgarlas o hacer comentarios de corrección, se debe

mantenerse con una actitud ajustada, sutil, prudente y discreta, ya que el propósito es mantener al paciente a lado de la creatividad y ayudar a que no se instale en su comodidad o en el sufrimiento. También, se debe tener un respeto hacia las obras producidas, de forma comprensiva y tener accesibilidad ante cualquier posibilidad de evolución, por lo que hay que favorecer la singularidad de cada sujeto sin generalizar. Se debe ser claro con las propuestas y las direcciones que se lleguen a dar para que el lenguaje sea conciso. De igual forma, es importante ser flexible ante las propuestas del cliente y ofrecer las respuestas ante cualquier duda, teniendo un interés al momento de escuchar al grupo o a la persona.

Dejar que la persona vaya transformando su propia producción y evolucionando la misma, de manera libre sin tener que intelectualizar la razón o el porqué de cada trazo o imagen que vaya trazando. Es por eso que, se debe trabajar más en la **forma** que en el **significado** del contenido, ayudando a la persona a que también tenga un buen vínculo con esta terapia, determinando los tiempos entre lo real y la ficción (Bassols, 2006). Aunque esto, partiendo desde el lado de Klein y de Bassols, con respecto a que dentro de la arteterapia no se deben indagar más allá de la imagen y solo trabajar en la forma, existen otros autores que proponen la idea de trabajar las emociones para obtener una regulación de la ansiedad o de algún trastorno en específico, como Margaret Naumburg, Landgarten (Bassols, 2006).

Norman Duncan (2007), propone que la arteterapia contiene un gran soporte para trabajar con las emociones, ya que éste favorece a la imaginación, y sobre todo a la exploración del ser. El trabajar las emociones de las personas aporta una gran facilidad en cuanto a funcionalidad dentro de la sociedad, como en el ámbito escolar, familiar etc., es por esto que la arteterapia puede formar una vía estable para poder administrar dichas emociones, como lo son: el miedo, la rabia, tristeza, alegría, entre otras. Éstas son las emociones básicas que propone Duncan, todos estos influyen en nuestro desarrollo cognitivo también, nuestra salud física y mental, así que el arteterapeuta debe ser un facilitador para la persona para que pueda tener referencias en cuanto a “ser persona” (Duncan,2007).

Duncan, refiere que las emociones tienen una conexión entre el cuerpo y la mente, además éstas controlan todo en nuestro interior, el oxígeno, fluidos de sangre, hormonas, digestión y los movimientos dinámicos dentro del cuerpo para mantener una estabilidad saludable. Todos esos movimientos sirven para la satisfacción y movilización apropiada del cuerpo, según Duncan, la repetición constante entre cultura y experiencia personal crea “autovías neuronales”, que son imposibles de cambiar, por ejemplo, si una persona está acostumbrada a vivir experiencias de temor, será más controlada por el sistema simpático, por lo que, para evitar esos patrones se debe romper el ciclo y comenzar a actuar en la exploración de nuevos aspectos o situaciones (Duncan, 2007).

Las emociones rigen la mayor parte de nuestras decisiones o nuestra personalidad desde que éramos pequeños, porque se van relacionando esas autovías neuronales conforme a nuestras experiencias en el transcurso de la vida, por esto, el arte puede servir como un método para canalizar toda la ansiedad o neurosis que se vive a costa de la sociedad, y de esta forma, poder expresarlo en un lienzo. Trabajar con las emociones mediante el arte es un buen tratamiento para el desarrollo personal. Como se ha estado exponiendo, el arte facilita más la vía de acceso entre el pensamiento, llevándolo hacia lo simbólico, dando como resultado una reflexión por parte de la obra. El arte tiene la habilidad de expresar y comunicar de forma inconsciente las imágenes, porque transmiten una mayor comunicación, a comparación con el lenguaje verbal. Duncan está de acuerdo con la posibilidad de tratar las emociones, puesto que en el arte se condensa mucha información, así como en el cerebro, el cuerpo, las necesidades de cada persona. (Duncan, 2007). Lo simbólico atraviesa el cuadro en búsqueda de un significado que puede contener un valor para la persona que lo realizó, como alguien más que se sienta reflejada en la imagen, por lo que el arte provee ese lenguaje con formas de creatividad y simbología, ya sea por el color y lo conceptual que se observe. La naturaleza entre cuerpo y mente, como lo plantea Duncan, y las historias, expectativas humanas, influyen en el inconsciente y sobre todo, en el comportamiento, existiendo esos sentimientos profundos que cada uno se va guardando por una situación que

llega a dominar a los demás, ya que son difíciles de explorar, por lo que el uso del arte puede servir de manera terapéutica para encontrar dentro del inconsciente alguna posibilidad de mejora. El cuadro podría ser el contenedor de la proyección del otro hacia una emoción o algún ideal y que puede tener una carga fuerte en el inconsciente. Durante el día se van agregando proyecciones que al final no encuentran una salida, generando una neurosis, es decir, que no logran expresar lo que piensan o sienten. Por lo tanto, según la postura de Duncan, el arteterapeuta debe acompañar y apoyar a la persona para iniciar un viaje de autoconocimiento, donde los sujetos exploraran mediante sus propias metáforas o analogías lo que ellos comprenden; para esto, el arteterapeuta debe ser respetuoso ante cualquier manifestación de cada una de éstas, ya que ellos están explorando sus propias habilidades, las cuales pueden funcionar en su vida cotidiana, así que el terapeuta debe crear ejercicios conforme va avanzando la terapia, sobre todo escuchar al otro, porque eso es parte fundamental de esta terapia, el tener un testigo que le brinde ese significado a esa transformación (Duncan, 2007).

2.7 Comentarios de la (AATA) acerca de la Arteterapia

Como en todos los temas, siempre se encuentran comentarios, ya sean negativos o positivos acerca de esta terapéutica. Dentro de dos décadas se ha planteado la arteterapia como un “juego”, cuando en realidad es más serio que esto (Rubin, 2015). En realidad, se puede jugar con la creatividad, más no jugar con la terapia. Rubin (2015), lo expresa en su idea con base en lo que planteó Winnicott, “El espacio de juego”, donde la madre y el hijo se encuentran en una dinámica donde él menciona que no se trata solo jugar por jugar de manera individual con el niño o el adulto, es más bien, ser creativo y usar toda la personalidad, de eso se trata, de ser creativo y descubrir mediante esto su individualidad (Rubin, 2015). También es necesario saber las posturas éticas en cuanto a esta terapia, porque este es un punto importante de partida, ¿hasta qué punto puede intervenir un arteterapeuta con el paciente?.

Según el código de American Association of Art Therapy (AATA), un arteterapeuta no puede discutir con el cliente o pensar en las repercusiones de su mismo comportamiento, mucho menos puede decidir lo que pasará después con ese comportamiento. Él solo debe encontrar la regla adecuada y mantenerse firme en eso, por lo que es necesario que se consulte dicho código de ética de los arteterapeutas realizado por el AATA, para poder hacer las mejores decisiones éticas (Moon B. L., 2015).

2.8 La llegada del Arteterapia en Latinoamérica.

Como vimos anteriormente, durante el siglo XX, la Arteterapia tomó lugar en la psicología en general, al momento de querer hacer de una vocación una terapéutica para rehabilitar o incluso, mejorar el bienestar emocional de la persona. Hubo muchos países en Europa, tales como Alemania, Francia y España, que tomaron la iniciativa de querer aprovechar la noción creativa para hacer de eso un uso ante una problemática, o simplemente una catarsis para el ser, realizándose asociaciones para poder abarcar ésta metodología ante nuevas alternativas de campo o incluso, problemáticas en específico, con el propósito de que las tendencias estéticas no se pierdan, lo cual fue realizado por medio de talleres de arte que permitirían abrirse ante los paradigmas de una psicoterapia, y de esta manera poder encontrar otras formas para aterrizar al sujeto, por medio del lenguaje simbólico y la expresión espontánea. No obstante, en Latinoamérica la cuestión geográfica es muy distinta en comparación a Europa, incluso sí hablamos de la cultura y la diversidad de razas, pero sobre todo, la parte individual o social es totalmente diferente; las conductas y el pensamiento es distinto por cuestiones económicas, políticas, entre otras, pero eso no significa que no tengan una cultura extraordinaria, al contrario, la tienen, y muchos han sabido apreciar dicha forma de vida tan colorida y cálida debido a que su identidad cultural es única. Obras pictóricas de los antepasados demuestran que la creatividad era indispensable para poder expresarse y comunicarse con los demás. El arte en cada época, incluso antes de los conquistadores demuestra momentos en específico de cada “realidad” que se vivía en ese entonces, como también cada cultura tiene su propia percepción de esa “realidad”.

Pero hay dos líneas temporales, si viajamos en el tiempo se podría apreciar la cultura anterior a Hernán Cortés antes de colonizar parte de Latinoamérica, observándose realidades completamente distintas, es decir, dos partes visuales, por un lado, la tradición popular de una sociedad oprimida por sus costumbres y creencias, luchando por no desertar sus mitologías e iconografía y por otro lado, un espacio del arte comprometido con las causas sociales y políticas (Cao M.F., 2006). Es de saber que para contemplar cómo ha sido el desarrollo de la arteterapia en Latinoamérica, hay que tener presente esas raíces que hicieron un parteaguas en el arte y la sociedad.

Volviendo a la llegada de esta terapéutica, hubo muchos interesados en acercarse al arte y poder hacer una conexión con la Psicología, por lo que muchos lograron avances para su investigación y sobre todo, con respecto a su metodología, principalmente al acercarse a posturas como la de Freud, Vygotsky, Jung, etc., ya que el arte es un vehículo ventajoso para la expresión del lado emocional del ser humano que ayuda por medio de éste a dejar de lado un poco lo verbal, para dejar solo la parte perceptual o visual. Tanto en Argentina como en Brasil, hubo más movimiento en cuanto al inicio de la arteterapia. En Brasil durante el siglo XX, cruzando caminos la psiquiatría y psicoanálisis, existiendo dos psiquiatras que se adentraron a este campo; Osorio Cesar (1895-1979) y Nise da Silveira (1905-1999), quienes encontraron una manera distinta de tratar a los pacientes por medio del arte. Por lo tanto, ambos contribuyeron al desarrollo de otro enfoque de tratamiento frente a la enfermedad mental, donde se aferraron a este tratamiento cuando en ese tiempo solo era conocido el “electroshock”, siendo aislamiento y uso de la fuerza por medio de contención agresiva. De esta manera se dio a conocer otra forma de llegar a una *cura*. Silveira se mantuvo en ese camino, construyendo un tratamiento más afable y sobre todo, que no tuviera ninguna fuerza en contra de sus pacientes, donde estos eran tratados humanamente, influenciada por los estudios y obras de Carl Jung (Reis, 2014). Por otro lado, Osorio César era estudiante en el Hospital Psiquiátrico de Juqueri, ubicado en la región de Sao Paulo, y no fue hasta en 1925 que inauguró la Escuela Libre de Artes Plásticas del Juqueri. Él fue una pieza importante para esta alternativa, ya que publicó obras como “*La expresión artística en enajenada*” (1925), con base en lo que realizaba con sus

pacientes en el psiquiátrico, analizando dichas obras con su propia metodología (Reis, 2014). Es de apreciar su trabajo, ya que fue un gran pionero en Brasil en cuanto al arteterapia, donde dicha obra es una representación freudiana en el arte.

Por su parte, Argentina tuvo también aportaciones para la arteterapia, siendo un país con una inclinación meramente psicoanalítica. Fue así que, en 1943, se inaugura la Asociación Argentina de Psicoanálisis, con figuras como Arnaldo Rascovski y Arminda Aberasturi. Pero años después, hubo otros psicólogos que se adentraron al psicodrama, ampliándose en grupo sociales, llevándolo a instituciones y a una Psicología de educación. Fue en 1969, que Alfredo Moffat se planteó el cómo el psicodrama y la música popular puede beneficiar al tratamiento de enfermos mentales, entonces se inauguraron entre los años 1989 a 1998 los talleres creativos en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. A. Korn, los cuales consistían en talleres expresivos en donde se realizaban producciones artísticas seguidas por reflexiones. Mismos talleres pertenecen a la Red de Argentina de Arte y Salud mental que agrupa a todas las experiencias que se realizan en psiquiátrico argentinos. Esta Red inauguró Festivales Latinoamericanos de artistas internos y externos de Hospitales Psiquiátricos, que consiste en la experiencia de una agrupación de personas (aproximadamente 500), que comparten sus obras artísticas y participan en discusiones. De esta manera, transformar esa locura en experiencias (Cao M.F., 2006).

Desde el año 2004 se han realizado Congresos y jornadas, como el Congreso Argentino de Arteterapia en Buenos Aires, que ha logrado que varios países colaboren, tales como Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile entre otros.

En Chile se encontraba un psiquiatra llamado Rafael Torres, que durante los años cincuenta, en conjunto con otros educadores de arte y profesionales de la salud, investigaron cómo el arte podría generar un valor diagnóstico y terapéutico en pacientes con enfermedades mentales en el Hospital Psiquiátrico de Santiago. Por otra parte, Mimi Marinovic, trabajó con el psicodrama junto a diversas actividades artísticas para realizar intervenciones durante 25 años, esto, en el Hospital Salvador en Psiquiatría, y aunque ella no contaba con el título de arteterapeuta, fue reconocida por la American Art Therapy Association y por la Société Internationale de Psychopathologie de L'expression Dart Thérapie,

siendo un gran paso para el desarrollo de la arteterapia en Chile (Badilla E., 2011).

En México, que se considera un país que se encuentra con más estudios en musicoterapia, todavía no se institucionaliza este tipo de terapéutica, aunque existen profesionales que trabajan esta alternativa terapéutica. En la Universidad Autónoma de Nuevo León Monterrey, se ofrecen cursos de arteterapia para educación especial. En el Hospital Psiquiátrico de Estado, se utilizan técnica de arte a los enfermos, encontrándose también asociaciones privadas de arteterapia en la actualidad.

3. Arteterapia en México

***“La función del arte en la sociedad
es edificar, reconstruirnos cuando estamos
en peligro de derrumbe.”
Sigmund Freud (1856 - 1939)***

Hemos visto algunos puntos importantes en la ejecución de este tipo de psicoterapia, que nos ha ayudado a entender de qué manera opera y cómo atrae un interés por parte de varios países del mundo para la aplicación con pacientes con distintas patologías, ya sea mentales o físicas. Claro está que se ha visto con mayor número este tipo de terapéutica en el lado de salud mental, pero esto no excluye el hecho que este tipo de terapia podría entrar dentro de otras modalidades. Es bien sabido que esta terapia ha tomado mucho peso en distintos países como España, Inglaterra y Estados Unidos de América, lo que nos dirige a la pregunta qué tanto peso ha tenido en México, y la forma en que este tipo de terapia arribó al país, además de comprender las maneras que se han desarrollado durante todos estos años.

3.1 Inicios de la Arteterapia en México

Como se pudo observar en el capítulo anterior, el surgimiento de la Arteterapia en Latinoamérica se puede apreciar como un paso enorme para su aplicación en el campo de la salud mental, entre otras modalidades, pero, sobre todo, es importante apreciar cómo es que la sociedad lo fue tomando conforme el tiempo. En México, el primer recinto creado propiamente para la arteterapia, fue el Centro Integral de Terapia de Arte S.C., fundado en el año 1987, el cual se conformó por trabajo en grupos y talleres, haciendo difusiones por medio de foros, con el propósito de dar a conocer este método terapéutico. En 1996, en CITA

ofrece de manera más estructurada talleres y cursos, así como la realización de conferencias en diversos institutos del país. Dos años después, en 1998, se realiza el primer diplomado de Terapia del arte. En 2002, es reconocida por la Universidad Nacional Autónoma de México, avalando dicho recinto para impartir su conocimiento hacia el público interesado en la Terapia del Arte, pues ofrece terapia psicológica por medio del arte, además de impartir diplomados y especializaciones de esta alternativa terapéutica, y también obtener reconocimiento por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una de las principales arteterapeutas de CITA es Glenda Nosovsky, teniendo experiencia en arteterapia, contando con la supervisión del New England Art Therapy Institute, y con la certificación por parte de Art Therapy Credential Board (ATR) (Terapia de Arte CITA, 2017).

Cabe mencionar que, también se inauguró la Asociación Nacional de Artistas Discapacitados (ANADAC) en el año 2002, fundado por el Mtro. Gilberto Rincón Gallardo, donde el objetivo de la misma es promover y fomentar la difusión hacia los artistas discapacitados (sitio oficial Facebook ANADAC, 2017). Esto, como otra propuesta en donde se puede utilizar el arte para un acompañamiento o incluso, adaptarlo a una forma de vida para personas con discapacidad. Después, por medio de este centro fueron creando ramificaciones en todo el país, siendo así que existen más asociaciones propias de arteterapia. También se encuentra el Taller Mexicano de Arteterapia A.C., fundado en el año 2003, siendo un centro terapéutico, donde se imparten talleres dirigido a niños, adolescentes y adultos, teniendo cursos y diplomados para la formación de arteterapeutas, colaborando con CONACULTA, CONARTE, la Universidad Complutense de Madrid, entre otras universidades alrededor del país (Taller Mexicano de Arteterapia A.C., 2017).

Otro gran Instituto que se encarga de enseñar esta modalidad de terapia dentro de la clínica es el Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte (IMPA), el cual fue inaugurado por la Maestra Ana Laura Treviño Santos en el año 2008, en conjunto con la apreciación de la Universidad Loyola Marymount (LUM), universidad encargada de formar a psicoterapeutas de arte en el ámbito clínico, esto en los Ángeles California, E.U.A., desde el año 1971. Dicha universidad fue

fundada por Helen B. Landgarten, otra gran mentora de la psicoterapia de arte. El entrenamiento que es impartido aquí, es dirigido a niños, adolescentes, adultos, pareja y familia, y se obtiene el grado de maestría en “Psicoterapia de pareja y familia”. Todo este vínculo fue logrado por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, que comenzaron a implementar esta materia en la licenciatura de Psicología, que actualmente se imparte en la Universidad Iberoamericana, a su vez, invitaron a ULM a unirse al diplomado que impartía el IMPA, entonces se obtuvo como resultado esta unión ante la necesidad de expandir la psicoterapia de arte en México, y de esta manera formar especialistas de psicoterapia de arte clínicos, siendo la razón principal por la cual se fundó el Instituto.

Actualmente, en la Ciudad de México, se encuentran registrados nueve recintos propios de terapia del arte, entre Universidades, Centros y Asociaciones Civiles, aunque en varias instituciones se imparte esta psicoterapia alternativa para adentrarse en la formación de arteterapeutas, al igual que teniendo convenios para otras universidades en el país. Algunas instituciones son:

- Centro Integral de Terapia del Arte (CITA)
- Taller Mexicano de Arteterapia A.C.
- Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte (IMPA)
- Arteterapia D.F.
- Sana con Arte
- Universidad de Medios Audiovisuales
- Terapia y Arte
- Taller Multinacional
- Vivart-Arteterapia

Cada uno de estos, se especializa en la aplicación de arte en la psicoterapia, para trabajo de emociones desde niños hasta adultos, que presenten alguna problemática. De igual manera, para la formación de psicólogos, psicoanalistas, médicos y artistas que se encuentren interesados en dicha terapia, contando todos con diplomados y cursos, en especial en CITA e IMPA.

3.2 Investigaciones sobre Arteterapia en la UNAM

Dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, existen varias investigaciones con base en la terapia del arte, en específico, en las carreras de Psicología y Artes Visuales, que se han mantenido cada año en dar avance a esta temática. En la actualidad, existen dieciséis tesis relacionadas a la aplicación o documentación de la arteterapia desde el año de 1998, siendo la primera tesis aprobada por la Facultad de Psicología con el título de: Psicología y Arte; La relación entre educación artística y terapia de juego (Labastida, 1998). Teniendo como sostén la relación de estos temas, siendo así una investigación documental sobre artículos publicados en los años 1986-1996, acerca de la educación artística y terapia de juego implementado en el desarrollo cognitivo, emocional, social, o combinación de los mismos. En estas tesis se puede apreciar el trabajo de distintas disciplinas, aunadas hacia un mismo propósito; el manejo del arte hacia la rehabilitación de personas con algún déficit, discapacidad o trastorno. En el primer trabajo, se hace mención del trabajo con personas con esquizofrenia, en cómo el taller dentro de un psiquiátrico puede influir en el desarrollo del paciente, donde no se debe tomar como algo superficial, sino como algo serio. Se estudió que los pacientes diagnosticados con esquizofrenia poseían un nivel de talento innato para las artes plásticas, pero haciendo de lado el trastorno y cualquier interpretación posible en cuanto a psicoanálisis, en donde se abordó más el tema de la conexión entre la obra y su autor, donde emergen el plano desbordante del esquizofrénico, y donde el sujeto se enlaza con la obra y se desconecta de su realidad, donde únicamente se enlaza la creación (Delgado, S. R., 2009). Esto es sumamente interesante, ya que, a pesar del trastorno físico o mental, siempre existirá la noción de la creación, teniendo una clave de lo que es creatividad.

3.3 Evidencias en la Arteterapia.

En países como Argentina, España y Estado Unidos de América, han usado este tratamiento para distintos propósitos, ya sea en el ámbito clínico, educativo o social. A pesar de que el uso del arte en términos generales no ha sido algo nuevo, muchos autores se han interesado en el arte como una herramien-

ta para mejorar la salud y también para la promoción de la inclusión social. No obstante, no es sencillo aplicar la arteterapia, ya que se necesita que el terapeuta tenga, entre su formación también un amplio conocimiento de la persona con la que va a trabajar y así poder obtener una comunicación adecuada; Así mismo, como una visión próxima cultural a la que pertenece esa persona y también su historia biográfica y así tener una idea de su contexto social, personal y como esta se desenvuelve en las mismas también como decide libremente plantearse la problemática que en ese momento la está abatiendo, pues resulta decisivo, ya que así se puede tener conocimiento de cómo poder abordar a la persona, de tal forma que el proceso arte-terapéutico este alineado conforme a lo que esa persona está demandando, y promover la capacidad de la persona para comunicar y creando un particular entendimiento, lo cual contribuirá a fortalecer un proceso de vinculación entre la persona y el arte (Ruiz D. L., 2016).

La arteterapia puede abordar problemas emocionales y conductuales, crisis de ansiedad, angustia o estrés. Su valor se le atribuye a al hecho de que hace alusión a la comunicación y permite por medio de la expresión artística tratar el problema desde una forma integral y creativa. El propósito de tener el arte como un proceso terapéutico es convertirse en un diálogo cultural, pues se ha visto en diversas comunidades que la arteterapia se convierte en una herramienta capaz de mejorar la calidad de vida de las personas, permitiendo reconducción de sus traumas, problemas como individuo y como parte de un colectivo. Debido a que los problemas que enfrentan las personas son complejos y adversos, la arteterapia puede generar un sentido de auto-exploración y auto-experimentación, que conduzca a la improvisación, y de esta manera la persona pueda conducirse por medio de lo dinámico con el propósito de imaginar y crear.

3.4 La Arteterapia en el contexto social.

En México, se ha visto últimamente que al campo de la Psicología comienza a integrar este tipo de terapia alternativa. El arte tiene la característica de generar una emoción, por lo tanto, la Psicología juega un papel importante para el

desarrollo de esta misma y poderla expresar de formas distintas. Se han hecho varios estudios e investigaciones acerca de la arteterapia y se ha visto cómo ha tenido resultados y beneficios para las personas, ya sea como individuo o en un contexto social. Varios psicólogos han demostrado sus resultados y de qué forma puede adaptarse a las problemáticas de las personas, como un proceso terapéutico en comunidad, siendo esto un trabajo que se implementó en Santa Fe, en la Ciudad de México, por medio de un foro comunitario, donde a través de la experiencia del arte se puede observar la realidad en distintas perspectivas, aportando diferentes significados a las emociones, con el objetivo de concientizar a las personas para que se desenvuelvan por medio del arte con esa comunidad, teniendo comunicación entre ellos, con sus respectivas formas de socializar intereses comunes, para poder expresarlo por medio del arte. Con esto, es posible que el grupo de una comunidad pueda relacionarlo en experiencias similares, creando un sentido de pertenencia e identidad entre el grupo. El arte puede crear un análisis; donde fluyen las exigencias y la búsqueda de respuestas que se pueden destacar por medios visuales (García A. O. y Ruíz G. G., 2017).

La arteterapia tiene un enorme potencial como catalizador y vehículo, por medio de un diálogo simbólico y significativo que permite varios resultados. En esta investigación se logró integrar cada en una situación de vida con traumas significativos y esos mismos convertirlos en positivos, porque el arte permite la autoreflexión, es decir diálogo interno que trata de resignificar ese trauma vivido (García, Ruíz 2017). Por otra parte, en otro investigación, realizada en zonas rurales de la Ciudad de México, como Xochimilco, se hizo un estudio de cómo los niños y niñas perciben a los animales de su comunidad, esto con el propósito de poder obtener una concientización de que los animales son esenciales para las tareas cotidianas de su comunidad, de lo cual se obtuvo un resultado beneficioso, pues ese taller dirigido a niños y niñas se convirtió en un espacio para mostrar actitudes y comportamientos que permitieran sentirse escuchados en un ambiente donde no se les juzga y donde se les alienta a trabajar, creando una armonía de confianza y que así puedan ser capaz de expresar sus sentimientos (Rivero M. A., 2016).

3.4.1 Arteterapia en estados de emergencia.

La arteterapia puede abarcar varias problemáticas que se van presentando, y también puede ser dirigida a cualquier persona. En el caso del pasado terremoto del 19 de septiembre del 2017, hubo varios arteterapeutas que apoyaron a niños y adultos afectados por el sismo. Empezaron una campaña dirigida al estrés postraumático, basado en dibujo y pintura para niños y adultos afectados, cubriendo la fase de emergencia. El arte permitirá en ese estado de emergencia que se lleve a la acción con los afectados, y ellos puedan regresar a la realidad, es decir, a la vida cotidiana después de todo este acto traumático, por lo que, después de esta fase se pasaría a la reflexión y posteriormente, a la asimilación. La arteterapia no cura, sino que aclara, pues su propósito es ayudar a resignificar, dar salida al mundo interior de una persona afectada, un nuevo lugar o un nuevo significado de dolor, ya que su objetivo es vincular al sujeto con sus emociones, darle un espacio más allá de lo verbal para poder expresarse, de allí que el sujeto logre construir un propio lenguaje a través de un proceso creativo. En el caso de esta situación, el arte busca cerrar círculos, más no abrirlos, porque como estas personas se encontraban en un estado de vulnerabilidad, lo que menos se quiere es abrir esos sentimientos, más bien, todo lo contrario, se busca cerrarlos (Vargas A. 2017).

3.4.2 Arteterapia con Niños.

En otro artículo, sobre cómo la aplicación de la arteterapia puede ayudar a sanar a los niños (Ojendi, 2016), se visualiza a la arteterapia como un medio para expresar un malestar o conflicto, todo por medio de pinturas, crayones, colores, entre otros materiales. En el caso de los niños, se hace un énfasis en el juego lo que aumenta su creatividad y su imaginación; propiciando la comunicación entre el niño y sus emociones. Las sesiones pueden ser individuales o grupales, y menciona que el arte puede ayudar al autismo. En la Ciudad de México existe un proyecto llamado "Crea tu Mundo", dirigido a autistas, creado por la psicóloga Alejandra Iturbide y la pedagoga María José Olvera. En este proyec-

to, se traza un plan de acción individual, de acuerdo con sus necesidades cognitivas, sin embargo, las actividades artísticas son hechas en grupo, ya que consideran que la socialización es parte clave para el cumplimiento de los objetivos. Olvera comenta que han habido avances en motricidad gruesa, regulación emocional y de la conducta, así como en el aspecto social.

Dentro de la UNAM, se han realizado algunos estudios basados en la arteterapia, los cuales han sido productivos para la expresión de las personas, como es el caso de las tesis en investigaciones dirigidas a un plano de psicoterapia clínica en niños, siendo algunas las siguientes:

Tesis de Arte-terapia	Nivel Académico	Carrera	Año	Título	Autor	Tema
1)	Posgrado	Psicología	2010	El arte en la psicoterapia infantil	Gil R. L.	Aplicación de terapia del arte en niños.
2)	Licenciatura	Psicología	2015	La arteterapia como alternativa en el manejo de emociones en los niños	Sanchez P. I.	Propuesta de un taller de arteterapia en específico para el manejo de las emociones en niños.
3)	Licenciatura	Psicología	2015	Arteterapia como herramienta de intervención y prevención del Bullying.	Montoya B. V. H.	Manifestación de los sucesos por medio de artes plásticas a causa del Bullying en niños.

Cuadro 1. Tesis realizadas en la UNAM dirigidas a un plano de psicoterapia clínica en niños.

Actualmente, se encontraron cuatro tesis de propuestas e investigación exclusivamente dedicado a niños; la primera, de Gil R. L. (2010), *El arte en la psicoterapia Infantil*, tesis de posgrado, de la Facultad de Psicología UNAM. Dicho trabajo es un estudio clínico donde se pudo recabar información importante para un caso en específico, ayudando a la facilitación de comunicación entre terapeuta y paciente; al igual que la paciente logró enfrentar su evento traumático mediante imágenes y creaciones, ya que es parte de sublimar el evento del proceso de resistencias que se van generando en terapia siendo este un estudio exitoso, siendo que, por medio del arte, la expresión tuvo importancia para el caso. Por su parte, la tesis número dos, de Sánchez P. I. (2015), *La arteterapia como alternativa en el manejo de emociones en los niños*, tesis de licenciatura de la Facultad de Psicología UNAM, propone un programa de arteterapia para niños, con el cual se puedan trabajar las emociones, debido a que últimamente en el país no existen muchos recintos para tratar emocionalmente a los niños. Según Sanchez, durante ese año solo había un 3% de establecimientos dedicados a la salud mental del niño. Esta terapia sería fundamental para la intervención terapéutica con los niños, aunque anteriormente se mencionó que se encuentran asociaciones de arteterapia que añaden un trabajo de manejo de emociones hacia niños, por lo que, lo único que faltaría sería una mayor difusión de las mismas, para que más establecimientos generen convenios con dichas asociaciones. En cuanto al tercer estudio, éste trata sobre el bullying, siendo Montoya B.V.H. (2015), quien realiza una propuesta de trabajo con niños que han sido víctimas del bullying, esto, mediante las artes plásticas, que en los últimos años esto se ha convertido en tendencia, pues ha ido en aumento el número de niños que han sido víctimas en sus respectivas escuelas, por lo que se creó esta propuesta con el objetivo de que ellos puedan encontrar una manera de comunicar sus problemas y emociones que les ha traído dicha situación, todo esto por medio del arte. En este mismo estudio se realizó así un taller de arteterapia, el cual refieren tuvo un impacto importante para los niños, al disminuir conductas disruptivas en el grupo y un efecto satisfactorio en los niños que asistieron al taller, ya que porque por medio del mismo pudieron comunicar sus problemáticas y así lograron crear un entorno de apoyo que les

ayudó a adquirir habilidades sociales, así en como poder relacionarse con los demás empáticamente. (Montoya B.V.H. (2015),

3.4.3 Arteterapia en el ámbito clínico

La arteterapia puede ser implementada en el ámbito clínico, no sólo en el escolar. Varios estudios reflejan una mejora en el paciente, permitiendo que se conecte con sus emociones y sus aspectos corporales. A partir de procesos creativos, se introduce la posibilidad de ordenar los sentimientos y pensamientos contradictorios, al igual que permite integrar el principio de realidad y el principio de placer (Dumas, 2013). Según Aranguren y Leon (2011), al utilizar los recursos artísticos en patologías graves, se promueve mediante al arte la construcción del un “Yo” en pacientes con debilidades “yoicas”, lo que permite la comunicación del paciente con su mundo interno y externo. Además, esto permite flexibilidad del pensamiento y fortalece diversas funciones “yoicas”. En la arteterapia, cualquier obra es un tanto propia y valorada, utilizada para profundizar el conocimiento del sí mismo (Dumas, 2013). En distintos países de Latinoamérica, han usado la arteterapia en diversos contextos, por ejemplo, en personas con trastornos mentales en específico, como la depresión, la esquizofrenia, entre otros, pero también se ha utilizado en personas con enfermedades crónicas como el cáncer, ya que puede ser un método viable para aquellos con experiencias crónicas o terminales, pues permite la vía de expresión de sentimientos, lo cual puede ser difícil de expresar en palabras, y más cuando se trata de niños con este tipo de diagnóstico (Castaño Giraldo, 2015). Aunado a esto, dentro de un estudio realizado en Colombia, se observó cómo el arte puede ser una herramienta importante para el acceso de comunicación en niños con diagnóstico de cáncer, pues permitió que pudieran sentirse cómodos al expresar sus pensamientos por medio del dibujo, debido a que el niño va construyendo un proceso complejo, y en él reúne diversos elementos de su experiencia para formar todo un nuevo significado (Castaño Giraldo, 2015).

Se sigue estudiando esto en los últimos años, ya sea en países como México, Colombia, Chile, entre otros. Cada uno de estos estudios arroja resultados satisfactorios para los pacientes, ya que abarca aspectos emocionales, físicos, sociales, por mencionar algunos, todo esto para una mejora en la comunicación del paciente, reflejado en un objeto que pueda transmitir un lenguaje no verbal para los demás.

Por medio de la creación artística se pueden observar emociones reprimidas como el amor, el odio, la tristeza o el enojo. Se evidencia que el arte puedan propiciar un encuentro humano en donde el niño o el adulto pueda hablar a través de las formas artísticas de la arteterapia; poder expresar otro significado distinto conforme a lo que se vivió y encontrar otro modo de transformarlo. Por lo tanto, el objetivo de la arteterapia es posibilitar un cambio hacia un desarrollo personal, es decir, su objetivo no es distraer a la persona, sino, estimular una experiencia creativa, ayudar a que esas dificultades (incluyendo el dolor y el sufrimiento) puedan percibirse desde un nuevo punto de vista, buscando reducir la ansiedad y el estrés, ofreciendo momentos lúdicos y de creatividad, pero sin basarse en la estética, más bien, en el proceso

En la UNAM, se han visto tesis que han sido implementadas en el ámbito clínico por el interés de investigar los beneficios de la arteterapia, a nivel psicológico como tratamiento. Es por esto, que varios psicólogos interesados en este tema han propuesto y construido propuestas con base en una investigación para emplear otros tipos de terapia y de esta manera tratar de mantener resultados óptimos dentro de la consulta, ya que es posible abarcar más estrategias para tratar al paciente.

Cuadro 1. Tesis realizadas en la UNAM dirigidas a un plano de psicoterapia clínica en niños.

Tesis de Terapia del Arte	Nivel Académico	Carrera	Año	Título	Autor	Tema
1)	Posgrado	Artes Visuales, Facultad de Artes y Diseño	2009	Arte esquizofrénico y mundos alternativos: Historia de nna metamorfosis	Delgado S. R.	Aplicación del arte a población de enfermos psiquiátricos en el Hospital Ramón de la Fuente.
2)	Posgrado	Artes Visuales, Facultad de Artes y Diseño	2010	Cruzando fronteras, arte y discapacidad de resultados de un proyecto docente de inclusión	Pego M. R.	Aplicación del arte a población con discapacidad en CECATI.
3)	Especialidad	Medicina, Facultad de Medicina, Especialidad de Otoneurología y Audiología	2013	Aplicación de mismatch negativity en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, antes y después del tratamiento con metilfenidato y arteterapia	Pérez S. M.	Aplicación a niños con TDAH.

Tesis de Terapia del Arte	Nivel Académico	Carrera	Año	Título	Autor	Tema
4)	Especialidad	Facultad de Medicina, Especialidad Audiología y Otoneurología	2013	Aplicación de P300 en escolares mexicanos con trastorno de deficit de atención e hiperactividad, antes y después del tratamiento con metilfenidato y arteterapia	Nogues V. M. G.	Aplicación de arteterapia a niños con TDAH, aunque esta más dedicado al plano médico y no al plano terapéutico del arte.
5)	Licenciatura	Psicología, Facultad de Psicología	2014	Propuesta de un programa de terapia artística para modificar creencias irracionales en mujeres con depresión	Arzaluz R. S.	Propone una intervención artística mediante la recopilación de teorías humanista, junguiana, etc., para pacientes diagnosticadas con depresión.

Tesis de Terapia del Arte	Nivel Académico	Carrera	Año	Título	Autor	Tema
6)	Posgrado	Psicología Facultad de Psicología	2014	El uso del arteterapia como alternativa terapéutica	Cosme M.	Estudio de caso de una paciente femenina del Hospital Psiquiátrico Ramón de la Fuente.
7)	Licenciatura	Psicología, Facultad de Psicología	2017	Propuesta de un taller de arteterapia para adultos con depresión moderada	Espinoza V. A.	Propuesta de trabajo hacia un grupo en específico. Es importante notificar que podría funcionar a investigaciones futuras en cuanto arteterapia Junguiano.

Cuadro2. Tesis sobre arteterapia enfocadas al ámbito clínico (continuación).

En estas tesis se puede apreciar el trabajo de distintas disciplinas, aunadas hacia un mismo propósito; el manejo del arte hacia la rehabilitación de personas con algún déficit, discapacidad o trastorno. En el primer estudio, se hace mención hacia el trabajo esquizofrénico, en cómo el taller dentro de un psiquiátrico puede influir en el desarrollo del paciente, donde no se debe tomar como

algo superficial, sino, como algo serio. En dicho estudio, se encontró que los pacientes diagnosticados con esquizofrenia poseían un nivel de talento innato para las artes plásticas, pero haciendo de lado el trastorno y cualquier interpretación posible en cuanto a psicoanálisis, se abordó más el tema de la conexión entre la obra y su autor, donde emerge el plano desbordante del esquizofrénico, y donde el sujeto se enlaza con la obra y se desconecta de su realidad, enlazándose únicamente con la creación (Delgado, S.R., 2009), lo cual, el autor menciona, es interesante, ya que a pesar del trastorno físico o mental que pudiera presentar, siempre existirá la noción de la creación, teniendo siempre una clave de lo que es creatividad.

Por su parte, el segundo trabajo, de Pego M.R. (2009), al igual que el primero, contiene una visión del lado artístico, pero que no es nada ajeno al plano psicológico, pues se está enfrentando a la misma problemática, sólo que en este caso es dirigido a pacientes discapacitados, mediante la realización de talleres de cerámica y escultura, creando proyectos para la difusión de la producción de arte por medio de personas con discapacidad. No obstante, lo que refiere en su investigación son los resultados óptimos en el arte y (como en el trabajo aplicado en pacientes psiquiátricos), se sigue haciendo mención acerca del proceso creativo que se fomenta dentro de la terapia y cómo esta herramienta creativa permite plasmar emociones y significados distintos conforme a su percepción. Al igual que un trastorno, una discapacidad no es ningún impedimento para poder acercarse al arte, ya que el lado emocional es propio del ser y es necesario poder expresarlo, por lo que el arte te da esa oportunidad.

El trabajo tres, realizado por Nogues V.M.G y Pérez S.M. (2013), fue dirigido a niños con tratamiento específico de metilfenidato, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, por lo que fue más dirigido al ambiente médico, pero aun así, la terapia del arte fue parte de este estudio, pues refiere que aunque no se tuvieron resultados esperados en cuanto a la variable estudiada, se encuentra la apertura a futuras investigaciones en cuanto a P300 aplicado a niños con trastornos con TDAH.

Finalmente, se encuentran propuestas de programas o talleres dirigidos hacia pacientes mujeres con depresión, de Arzaluz R.S., (2014), con su estudio; *Propuesta de un programa de Terapia Artística para modificar creencias irracionales*, siendo una tesis de licenciatura de la Facultad de Psicología de la UNAM. Dicho estudio se complementa con el trabajo más cercano y vigente, el de Espinoza V.A., (2017); *Propuesta de un Taller de Arteterapia para Adultos con Depresión Moderada*, de igual forma, siendo una tesis para licenciatura de la Facultad de Psicología UNAM, la cual propone una forma de psicoterapia por medio del arte dentro del enfoque Junguiano, es decir, con base en lo que expone Carl Jung dentro de las terapias de arte, para que el paciente pudiera sublimar su sentimientos, emociones y miedos y de esta forma comprender al inconsciente y transformar todo su hilado de ideas mentales en algo positivo, relacionado a una obra de arte. Todo esto, aplicado a pacientes con un trastorno de depresión moderada y que, por medio de la escala de BECK (BD-I), dentro del inventario de depresión, se pueda medir el avance de esta terapia en una revaloración pertinente del paciente, lo cual sería un gran aporte dentro del país, ya que en la Ciudad de México, como indica Espinoza en su estudio, podría ser un foco importante, pues se espera que en el año 2020, ésta sea la segunda causa de perdida de años saludables en México, además de que la depresión constituye un severo problema en salud pública, que actualmente afecta entre el 12 y 20% de personas adultas, al cual se unen varios factores para que sea pronóstico como el estilo de vida, tales como baja autoestima y sobrecarga de actividades, entre otras, provocando tristeza extrema e incluso, ideas suicidas. Es por esto, el propósito de este taller, que puede beneficiar a la población del país, pudiendo generar cambios.

Como se pudo observar, el arte ha dado paso a una mejora en la mayoría de los casos, y éste al ser multidisciplinario puede adaptarse a cualquier problemática, dando la oportunidad a la creatividad, para que impregne a dicha persona y así poder comunicar sus ideas o pensamientos, creando un espacio seguro, para poder realizarlo sin presión o juicio alguno. Todo esto es lo que permite la arteterapia, el hecho de poder arrojar sus más reprimidos sentimientos y poder darle otro significado.

Conclusión

La arteterapia es aplicable para distintos contextos y problemáticas en específico, esto con el fin de implementar el uso de materiales artísticos o rubros distintos, como la música, danza, escritura y sobre todo, la pintura, que es donde esta investigación se enfocó. Todo esto para realizar una intervención con la persona (cliente o paciente), incentivando un vínculo entre la obra y sus sentimientos, permitiendo que desbloqueen conflictos psíquicos y de esta forma generar un estado de congruencia entre sus emociones y su mente, propiciando un bienestar entre estos dos entes, y que a su vez, manifiesten emociones reprimidas, transformándolas en energía constructiva, es decir, que el *crear* permita al autoestima regenerarse por medio de la auto-exploración y crear un sentido de pertenencia, enriqueciendo la atención, la memoria y sobre todo, el lenguaje. Muchos psicólogos se han interesado en la arteterapia porque es enriquecedor observar lo que el otro tiene que expresar, siendo un vehículo viable para las personas que no pueden externalizar sus pensamientos, es decir, aquellos que están imposibilitados en verbalizar, o simplemente su problema no les da acceso a poder expresarse mediante el lenguaje verbal, por lo que esto les da oportunidad para que puedan ayudarse a ellos mismos, mediante el símbolo y el significado de una imagen.

La aplicación del arte es importante también en diversos grupos, donde dicho arte puede imperar como terapia, surgiendo experiencias entre los participantes, que incluso, pueden ser similares, logrando una identificación con ciertas experiencias por medio de metáforas y convivencia con los demás, y de esta forma pueden socializar mientras comparten dichas experiencias, creando de esta manera, una dinámica única, ayudando en su seguridad como personas. Muchos artistas a lo largo de la historia han plasmado por medio del arte sus

sentimientos y pensamientos, creando una identidad para poder luchar contra sus ideas.

Se ha discutido si realmente la arteterapia puede curar, aunque realmente curar es un término delicado, sin embargo, lo que han expuesto los arteterapeutas, es generar un equilibrio de la persona, poder ayudarlos a mejorar sus pensamientos por medio de la pintura, la escultura, la música, la danza. Por medio de esto, pueden generar narrativa, donde el sujeto reflexione y dialogue en su interior el trabajo simbólico y significativo, formando también un nuevo rol a sus vida cotidiana. Por lo tanto, se debe considerar que la arteterapia se puede aplicar en distintas situaciones y problemáticas, dependiendo de la persona, pues se ha visto que en situaciones de emergencia ha sido funcional para la expresión de sentimientos o incluso, poder sobrellevar un post trauma. Todavía se siguen haciendo investigaciones para poder personalizar distintos programas de aplicación en cada una de distintas problemáticas, ya que la arteterapia es moldeable y se adapta a cualquier situación, como en cuestiones de duelo, adopciones, divorcios, separaciones, estados de emergencia, bullying, entre otros más campos. Por eso, sostengo que la arteterapia dentro del ámbito clínico puede ser una herramienta funcional que permitirá observar el malestar de esa persona, por medio de un objeto que se vuelve tangible, donde el arte a pesar de ser subjetivo (en cuanto a significado), se vuelve dentro de ese plano a otro, para ser más "objetivo". Los terapeutas observarán el producto de la creatividad, y se podrá quedar como un registro dentro de la terapéutica con el consultante, donde por medio del proceso de la terapia se podrán observar dichos registros objetivos de la imagen, e ir observando la percepción del sujeto y cómo se va transformando hacia su propio bienestar, porque eso permite el arte; en el exterior ejecutar el orden del caos por medio del objeto, para así tratar de estructurar dichos pensamientos existentes en su interior.

El arte es un método de comunicación que se ha observado durante toda la trayectoria de la existencia del ser humano. Desde la antigüedad, el uso de la expresión simbólica ha sido para curar. En la mayoría de las sociedades "primitivas", las artes visuales son evidentes en la decoración ritual del cuerpo, dis-

fraces, máscaras y otros accesorios, así como en el embellecimiento del santuario y la creación de un escenario para la ceremonia. Más dramático aún, es el uso de símbolos visuales mágicos, como fetiches, talismanes o pinturas de arena. Debido a la universalidad del arte y la magia de la imagen, así como el poder relacionado de modo simbólico, los curanderos pasados y presentes han utilizado muchas formas de arte en su trabajo. Mientras tanto, el propio artista se estaba convirtiendo cada vez más en un marginado social, pues ya no contaba con el apoyo automático de estructuras sociales, como la iglesia o los patronos reales, por lo que se convirtió más que nunca en un vidente solitario, un profeta que vio y contó cosas que no siempre quisimos saber, y quizás, incluso más que en épocas anteriores, el artista se convirtió en una criatura de glamour, al igual que el propio proceso creativo. De acuerdo a Ernst Kris (1952), existe el "poder mágico de la imagen", que es muy real para los seres humanos, además, los que trabajamos con el arte en terapia lo sabemos y lo respetamos. La profunda creencia del hombre en este fenómeno puede incluso ser la razón principal por la que el arte siempre ha sido tan terapéutico (Rubin J. A., 1999).

La arteterapia ha podido lidiar con distintas problemáticas dentro y fuera de un consultorio, por eso, es preciso tener en cuenta este recurso para utilizarlo como una alternativa de comunicación con nuestro paciente, por lo que, mi propuesta va encaminada de más que una invitación a conocer más acerca de esta terapéutica, y de esta manera expandir nuestro conocimiento para ejercer un trabajo de calidad con nuestros consultantes. Actualmente, en México existen asociaciones e institutos que otorgan este aprendizaje para forjarse como arteterapeuta, psicoterapeuta de arte o educador de arte, únicamente se necesita contar con el interés al conocimiento del arte para comenzar a recurrir más a él.

REFERENCIAS

Adela C. (2006) *Ética mínima. Introducción a la filosofía práctica*. Prólogo. Madrid, Alianza Editorial.

Arnheim R. (1969). *Visual thinking*. University of California Press.

Arnheim R., y Arnheim, R. (2001). *Arte y percepción visual: Psicología de la visión creadora* (No. 7.01). EUDEBA.

Badilla E. F. (2011). *Arteterapia: una manera de fortalecer el autoestima*. (Tesis de posgrado) Universidad de Chile Facultad de Arte Posgrado en artes. Chile.

Bassols M. (2006). *El arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación*. Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. p. 1, 19-25.

Breton, A. (1924). *Primer manifiesto surrealista*. Versión digital <http://www.isabelmonzon.com.ar/breton.htm>.

Calatayud, F. M. (1999). *Introducción a la Psicología de la salud*. Paidós.

Cao, M. L. F. (Ed.). (2006). *Creación y posibilidad: Aplicaciones del arte en la integración social* (Vol. 296). Editorial Fundamentos. p. 47-59.

Castaño Giraldo, L. F., & Montoya Grajales, C. D. (2015). *La experiencia de 3 pre-adolescentes con diagnóstico de cáncer vista a través de sus dibujos: una aproximación desde el test de CROCQ* (Doctoral dissertation, Psicología).

Castillo, L. (2005). Biblioteconomía. Segundo cuatrimestre. Tema 5. Análisis documental. Universidad de Valencia. España. Texto recuperado de Internet.

Compas, B. E. G., Cázares, I. H. N., Gabriel, Y. M., & Jorge, O. S. (2003). v Introducción a la Psicología clínica.

Csikszentmihalyi, M. (1997). Flow and the psychology of discovery and invention. HarperPerennial, New York, 39. p. 9, 22- 50.

Delgado S.,R. (2009). Arte Esquizofrénico y mundos alternativo: Historia de una metamorfosis. (Tesis de Posgrado) Facultad de Artes y Diseño UNAM. México.

Díaz N. M. (2006). Reflexiones sobre Arteterapia, Arte y Educación. Creación y posibilidad: aplicaciones del arte en la integración social, 296, 33.

Del Rio M., Pereira, T., Ruiz, J. S., Gómez E., Chacòn P., LLoret V. G. y López P. T. (2006) Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social.

Dewey J. (2008). El arte como experiencia. Traducción y prólogo de Jordi Claramonte.

Dumas, M., & Aranguren, M. (2013). Beneficios del arteterapia sobre la salud mental. In V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MER96COSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.

Duncan N. (2007). Trabajar con las Emociones en Arteterapia/Arteterapia y emociones. Arteterapia. p. 2, 39-49.

Eco U. y de la Iglesia R. (1985). La definición del arte. Editorial Planeta-Agostini.

Espinoza V.A. (2017). Propuesta de un Taller de Arteterapia para Adultos Depresión Moderada. (Tesis para Licenciatura) Facultad de Psicología UNAM. México.

Fló J. (2002). La definición del arte antes (y después) de su indefinibilidad. *Diánoia*, 47(49), p. 95-129.

García A. C. (1993). Análisis documental: el análisis formal. *Revista general de información y documentación*, p. 3(1), 11.

García A. O. y Ruíz G. G. (2017). Arteterapia: Propuesta metodológica-cualitativa para trabajar sentido de comunidad en respuesta a desahogar conflictos intrafamiliares. *Global Journal of Community Psychology Practice*, 8(2).

Gombrich E. H. Torroella R. S. y Setó, J. (1994). *Historia del arte*. Garriga.

Gombrich E. H. Hochberg J. y Black M. (2007). *Arte, percepción y realidad*. Paidós.

González, Núñez, et al. (2008). *Psicología Psicoanalítica del Arte*. Editorial Manual Moderno.

Hogan S. (2015). *Teorías de arteterapia: Una introducción crítica*. Routledge.

Jung C. G. (2014). *Sobre el fenómeno del espíritu en el arte y en la ciencia*.

Karam (2018) *La arteterapia como modificador conductual en niños y niñas entre 6 y 7 años de edad con TEA (Trastorno del Espectro Autista): propuesta de un taller semiestructurado* (Tesis de licenciatura, Facultad de Psicología), UNAM. México.

- Klein J. P. (2006). *Arteterapia: una introducción*. Octaedro.
- Kogan J. (1986). *Filosofía de la imaginación: función de la imaginación en el arte, la religión y la filosofía*. Paidós.
- Labastida A. (1998). *Psicología y Arte: La relación entre educación artística y terapia de Juego*. (Tesis de Licenciatura). UNAM. México.
- Londoño Palacio, O. L., Maldonado Granados, L. F., & Calderón Villafáñez, L. C. (2014). *Guías para construir estados del arte*.
- Lorenzano C. (1982). *La estructura psicosocial del arte*. Siglo Veintiuno.
- López J,O. (1981). *Estudio de documentación general e informativa*. Madrid. Seminario Millares Carlo 1981. p.110 114.
- Lusebrink V. B. (1990). *Imagery in verbal therapy and art therapy*. In *Imagery and Visual Expression in Therapy*. Springer, Boston, M. p. 3-25.
- Malchiodi C. (2005). *Expressive Therapies: History, Theory, and Practice*. Expressive Therapies.
- Malchiodi C. A. 2 Ed. (2011). *Handbook of art therapy*. Guilford Press.
- Marty G. (1999). *Psicología del arte*. Pirámide.
- Moon B. L. (2015). *Ethical issues in art therapy*. Charles C Thomas Publisher.
- Morales J. F. (1996). *Psicología social y trabajo social*. McGraw-Hill.
- Morris C. G. (2005). *Introducción a la Psicología*. Pearson Educación.

Nogues V.M.G. (2013). Aplicación de P300 en escolares mexicanos con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, antes después del tratamiento con metilfenidato y arteterapia. (Tesis de Especialidad). Facultad de Medicina UNAM. México.

Oviedo G. L. (2004). La definición del concepto de percepción en Psicología con base en la teoría Gestalt. *Revista de estudios sociales*, (18), p. 89-96.

Ojendi A. (2016). Arteterapia ¿Cómo el arte puede sanar a los niños? La razón de México. Recuperado de <https://www.razon.com.mx/arteterapia-como-el-arte-puede-sanar-a-los-ninos/>

Pazos A. (2014). *Mente, Cultura y Teoría: Aproximaciones a la Psicología del arte*. [Mente, Cultura y Arteterapia: Aproximaciones a la Psicología del Arte]. *Acción Psicológica*, 11 (2), p. 127 - 140.

Pérez S. M. (2013). Aplicación de mismatch negativity en niños con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, antes después del tratamiento con metilfenidato y arteterapia. (Tesis de Especialidad). Facultad de Medicina UNAM. México.

Reis, Alice Casanova dos. (2014). Art therapy: art as an instrument in the work of the Psychologist. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 34(1), p. 142-157.

Rivero M. A. (2016). Arteterapia, Habilidades para la Vida y Bienestar Animal: Tres perspectivas de trabajo convergiendo en el desarrollo humano y comunitario en áreas rurales de México. Congreso Internacional de intervención psicosocial y arteterapia de la creatividad y el vínculo social.

Rodríguez E. M. (2000) Arteterapia y su interdisciplinariedad.

Romero B. L. (2004). Arte terapia. Otra forma de curar. Educación y futuro: Revista de investigación aplicada y experiencias educativas, p. 10, 101-110.

Rubino V. R. (1995). Sueños, arquetipos y creatividad (No. 159.954. 4). Lumen.

Rubin J. A. (1999). Art therapy: An introduction. Psychology Press

Rubin, J. A. (Ed.). (2016). Approaches to art therapy: Theory and technique. Routledge.

Ruiz D. L. (2016). Arteterapia como estrategia de inclusión social y mejora educativa en contextos educativos. Avances en supervisión educativa: Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España, (25), p. 6.

Useda E. (2012). Surrealismo: Vasos Comunicantes. Editorial Visor Libros. p. 35-58.

Vargas A. (2017). Expertos en Arteterapia atenderán a afectados por el terremoto. La Jornada. Recuperado de <http://www.jornada.unam.mx/2017/09/25/cultura/a06n1cul>

Vygotsky L. S. (2001). La imaginación y el arte en la infancia (Edición décima). Ediciones Coyoacán.

Vygotsky L. (2006). Psicología del arte. Barcelona: Paidós Ibérica.

Wertheimer M. (1923). Una breve introducción a gestalt, identificando teorías y principios clave. Psychol Forsch, p. 4, 301-350.

Online:

American Art Therapy Association (en línea). Recuperado el 16 de septiembre de 2014, de: <http://www.arttherapy.org/aata-aboutus.html>.

BAAT, (2014). Información de arteterapia. Recuperado de www.baat.org Art.

Creators [Creators]. (Mayo 12, 2017). Sleep Paralysis Inspired This Artist to Photograph His Nightmares. [Archivo de Video]. Recuperado [https://youtu.-be/NShTbwwRWLc](https://youtu.be/NShTbwwRWLc).

Edukativos (19 de Julio 2006). Definición de Arte. Recuperado de <https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/01/31/por-que-el-cerebro-humano-necesita-el-arte/>

Terapia de Arte, CITA (2017). Recuperado Septiembre 2017 de <http://terapia-de-arte.com>.

Taller Mexicano de Arteterapia A.C. (2017). Recuperado Septiembre 2017 <http://arteterapia.com.mx>

Paginas web internet visitadas:

Terapia de arte. (CITA): <http://terapia-de-arte.com>

Taller Mexicano de Arteterapia A.C.: <http://arteterapia.com.mx>

Asociación Nacional de Artistas con Discapacidad A.C.: <https://www.facebook.com/AsociacionNacionaldeArtistasconDiscapacidaAC>

Instituto Mexicano de Psicoterapia con Arte (IMPA) <https://www.impapsicoterapia-dearte.com>