

**UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA**

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES

MAESTRÍA EN PSICOPEDAGOGÍA

La arteterapia y su influencia sobre las relaciones
interpersonales, según el criterio de los docentes de Artes
Plásticas del Ministerio de Educación Pública que participaron
en el II Congreso Nacional de Artes Plásticas 2006

Postulante: Aimara Babbar Rivas

Directora de Tesis: Eugenia Rodríguez

2007

Índice

Agradecimientos.....	i
CAPÍTULO I	0
INTRODUCCIÓN	1
1.1. Antecedentes.....	1
1.1. Formulación del problema.....	4
1.2. Justificación	5
1.3. OBJETIVOS.....	8
1.3.1. Objetivos generales.....	8
2.1.1. Objetivos específicos	8
2.2. Alcances.....	8
2.3. Limitaciones.....	9
CAPÍTULO II	11
MARCO TEÓRICO.....	12
2.1. El Arte	12
2.1.1. Teorías sobre la función del arte:.....	13
2.1.2. Arte y el proceso cognitivo	14
2.1.3. Estereotipos o prejuicios en torno al arte.....	15
2.1.4. Creatividad.....	16
La creatividad en la vida para resolución de conflictos	17
Definiciones de lo creativo y la creatividad.....	17
Componentes de la creatividad.....	17
Creatividad y estilo cognitivo	18
Estrategias para incrementar la creatividad	18
Desarrollo cognitivo y creatividad	20
Perspectiva del desarrollo cognitivo y creatividad.....	20
Diferencias entre desarrollo cognitivo y cognición ante la creatividad.....	22
La creatividad en el cerebro en su totalidad.....	22
2.2. El lenguaje	24
Comunicación y Lenguaje un contacto humano.....	24
Tecnología	24
2.2.1. Tipos de comunicación	25
2.2.2. El lenguaje es el medio cognitivo	25
2.2.3. La creatividad y la meta cognición en los conflictos	27
2.3. El arte como terapia	28
2.3.1. Evaluaciones basadas en arte.....	31
El Test de Mari	33
2.3.2. La relevancia de la arteterapia y en las relaciones interpersonales	33
Elementos gestuales y la comunicación no verbal.....	35

2.3.3.	Dimensiones y alcances de la arteterapia	39
	La arteterapia y el juego en niños	40
	Alcances	41
2.3.4.	La metodología usada por los arteterapistas	43
	Algunas metodologías usadas en albergues para niños	44
2.3.5.	Estrategias de la arteterapia	45
	Tipos de estrategias de la terapia artística	45
2.3.6.	Las actividades realizadas en la arteterapia	47
2.3.7.	Instrumentos para la intervención en la arteterapia	48
	Movimiento música y expresión corporal	48
	Journaling o diario	48
	Obras de arena	49
	Dibujo	50
	El Psico-drama	50
2.4.	Las relaciones interpersonales	52
	Definición	52
2.4.1.	Comunicaciones y relaciones interpersonales	54
	Los problemas en las relaciones interpersonales	55
	Las etapas de una relación interpersonal son	56
2.4.2.	La arteterapia y los niños agredidos	57
2.4.3.	Resolución de conflictos en las relaciones interpersonales	58
	La comunicación	58
	La verdad sobre el conflicto	61
	Formas de resolución de conflictos	64
2.4.4.	Los conflictos a nivel Educativo	65
2.6.	Artes Plásticas o las Bellas Artes	67
CAPÍTULO III		71
MARCO METODOLÓGICO		72
3.1.	Tipo de investigación.	72
3.2.	Fuentes de información	72
3.3.	Definición de variables	73
3.3.1.	Concepto de Arteterapia manejado por los docentes	73
3.3.2.	Estrategias y técnicas de arteterapia	73
3.3.3.	Relaciones interpersonales que se establecen en el aula	74
3.4.	Técnicas e instrumentos para la recolección de la información.	75
3.4.1.	Cuestionario	75
CAPÍTULO IV		76
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS		77
CAPÍTULO V		86
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		87
5.1.	Conclusiones	87

5.1.1.	Conclusiones teóricas.....	87
5.2.1.	Conclusiones prácticas.....	88
5.2.2.	Recomendaciones.....	89
5.2.2.1.	Para el Ministerio de Educación.....	89
5.2.2.2.	A las Universidades.....	90
5.2.2.3.	A los psicopedagogos.....	90
5.2.2.4.	A los docentes de Artes Plásticas.....	90
CAPÍTULO VI.....		91
PROPUESTA.....		92
6.1.	Naturaleza del proyecto.....	92
6.2.	Origen o fundamentación.....	92
6.3.	Objetivos:.....	93
6.3.1.	Objetivo general.....	93
6.3.2.	Objetivos específicos.....	93
6.4.	Metas.....	94
6.5.	Localización.....	94
6.6.	Metodología.....	95
6.7.	Ubicación.....	96
6.8.	Recursos humanos.....	97
6.9.	Recursos materiales y financieros.....	97

Agradecimientos

En el proceso arduo de la realización de una tesis, siempre se ven involucradas más personas de las que se pueden contar con una mano, sobre todo cuando estas tienen carácter o interés social así como actividades múltiples.

Este trabajo en su totalidad tal y como se presenta en esta publicación, se debe al soporte incondicional de muchas personas, tanto de aquellas que estuvieron a mi cargo así mismo como las que voluntariamente y con un apoyo sincero y desinteresado tendieron su mano y algo más.

Por lo que debo mis agradecimientos a:

MSc. Eugenia Rodríguez, MA. in fieri Claudia Blanco, MSc. Vivian Carvajal, Gilda Rosa MSc. Stanley Zúñiga, MSc. Gina Marín, MSc. Luisa Villanueva, los docentes de Artes Plásticas sin los cuales no habría sido posible este trabajo.

CAPÍTULO I

Introducción

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

En el Costa Rica existe muy poco camino recorrido en el campo de la arteterapia, lo que existe está dirigido sobre todo al área de salud; específicamente hacia la gerontología (Ramírez,. 1996).

Además, existe muy poca información manejada por el sector educativo, particularmente en cuanto a este tipo de especializaciones, salvo el acercamiento a la temática planteada por Claudia Blanco en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Bellas Artes.

Al inicio de esta investigación el enfoque estaba sobre la problemática de la agresividad que, afecta a la población infantil y a los sectores más necesitados del país. No obstante se observó que era relevante abordar ese tema de un modo integral y que para atacar la problemática se requería no solo un acercamiento a las terapias psicológicas sino a la manera en que la educación artística podía colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes.

Investigando en fuentes de Internet se encontró que la arteterapia, es una aproximación hacia la manera apropiada de lidiar contra la agresividad grupal y mejorar las relaciones interpersonales en el aula. Por otro lado este trabajo, trataba la problemática conflictos versus agresividad y se enmarcaba en el tema del arte, eje temático de la idea inicial.

En Costa Rica el gremio de los docentes de Artes Plásticas y algunos artistas, en este país, trabajan bajo condiciones inestables; debido ha una gran cantidad de desequilibrios y desordenes del ente administrador de la educación el Ministerio de Educación, el cual no provee espacios técnicos para esta especialidad ni tampoco, brinda los apoyos que requiere el docente de Arte Plásticas. También es importante reconocer que estos docentes deberían estar actualizándose pero tiene muy poca o ninguna información y formación en el tema de la arteterapia. Por ello, se requería de otra investigación, referente al docente y a sus inquietudes, que brinden técnicas apropiadas que sean de interés para la capacitación.

Así, se comprendió la importancia de llevar la arteterapia a las aulas y no únicamente elaborar proyectos con niños o personas con problemas graves. Se pensó en la prevención como principal recurso y, ¿qué mejor manera de hacerlo que por medio de la educación? El cambio debe comenzar por el docente de Artes Plásticas, que debe ser capacitado en esta iniciativa: conjugar los aspectos artísticos con la perspectiva terapéutica, con el fin de implementar una práctica pedagógica que permita mejorar las relaciones interpersonales. Para ello se utilizaría la teoría de la arteterapia como método.

Hasta ahora se ha logrado concretar que la arteterapia, por ser una disciplina reciente, requería de un estudio, que enfocara su utilidad en otra dirección. Precisamente este trabajo, plantea un anteproyecto educativo para desarrollo de una estrategia educativa que contemple el arteterapia como centro.

A pesar de que las expresiones visuales han sido básicas para la humanidad, a través de la historia, la arteterapia emergió como una profesión en 1930. En ella se han conjugado el arte y las estrategias de la psicoterapia para formar una nueva disciplina aportes como los de Gustav Fechner (1860), Sigmund Freud (1856), la escuela de la Gestalt (dentro de la que destaca el trabajo de Rudolph Arnheim (1924), Lev Vygotski (1860) y Howard Gardner (1943), han sido cruciales en su desarrollo.

A principios del siglo XX, los psiquiatras se interesaron cada vez más en el trabajo artístico hecho por pacientes, estudiaron la relación entre el arte y la enfermedad que padecían. Al mismo tiempo, los maestros de arte estaban descubriendo que la expresión artística libre y espontánea de los niños, representaba comunicaciones emocionales y simbólicas.

Esta actividad artística, llevada a cabo con fines terapéuticos, está orientada a corregir y tratar problemas, tanto psicológicos como afectivos o sociales, y por tanto tiene unos objetivos que trascienden lo puramente estético. Si bien estos aspectos pueden llegar a ser importantes, lo fundamental en la arteterapia es el proceso que utiliza la persona para comunicar su interioridad (Ramírez 1996, página 55), puesto que el arte se utiliza como un lenguaje de comunicación no verbal.

La arteterapia o terapia artística se utiliza, desde hace décadas, en otros países para tratar los siguientes problemas: deficiencias sensoriales (visuales y auditivas), deficiencias físicas y motoras, deficiencias psíquicas (psicopatológicas, síndrome de Down, etc.), deficiencias sociales (inadaptación por distintos motivos, problemas derivados de la inmigración, etc.), adicciones (drogadicción, alcoholismo, ludopatía), trastornos de la alimentación e imagen corporal (anorexia y bulimia), enfermedades terminales, psicopatologías en refugiados, reclusos, cursos de ayuda para afirmar la autoestima, contra el estrés, y otros ámbitos.

Es importante además señalar, que el arte ha estado de la mano de la ciencia desde los principios de la historia de la humanidad y que, conforme se han desarrollado la cultura y la psicología del arte, a lo largo de la línea cronológica de la expresión humana, también se han desarrollado implícitamente los procesos de catarsis y de terapias individuales o colectivas. Esto debido a que el ser humano, en su complejidad psicológica, ha requerido de medios de expresión y de comunicación en que el canal o lenguaje varía en cada cultura y donde los factores de catarsis personal cambian, igualmente en cada época. Aparte la terapia artística es una combinación entre arte y psicoterapia; cada una de estas partes se ve estimulada en su unión con la otra. Los estudios de terapia artística son muy recientes; en los de Estados Unidos de América e Inglaterra, se han incorporado en las universidades hace poco más de una década.

Como se hacía mención anteriormente el arte se combinó con la psicoterapia, dando un carácter distinto a ambas disciplinas, obteniendo además como resultado una nueva disciplina, la cual definen a continuación (Martínez y López 2005, p 20).

“La práctica que se basa en las investigaciones sobre el desarrollo humano y teorías psicológicas, las cuales se ponen en práctica a través de los distintos medios terapéuticos con el objetivo de ayudar en los casos de conflictos emocionales, deficiencias psíquicas y sociales, autoestima”.

Es indispensable recalcar la importancia que en la historia en Costa Rica ha tenido, la disciplina de las artes. En la actualidad, dentro del sistema educativo de

este país, el desenvolvimiento de la disciplina de las Artes Plásticas tanto como la música cobra importancia no solamente para el desarrollo intelectual, sino también para el emocional; esto en todas las personas que tienen la vivencia plena de experimentar con las diferentes técnicas existentes. Sirve el arte sirve de ayuda, en distintos procesos psíquicos y psicológicos como medio de libre expresión

Debido a la importancia que ha ganado la psicología del arte junto con nuevos descubrimientos de la neurociencia y el funcionamiento del cerebro, se han dado grandes pasos y aportes a la disciplina de la terapia artística.

Por otro lado, es importante mencionar que, sin duda, las relaciones interpersonales y la interacción con el entorno son ejes del accionar de los individuos, por lo que se estudiará con mayor detenimiento, la relación existente entre la arteterapia y la labor docente de las Artes Plásticas, con el fin de alcanzar una experiencia educativa cada vez más favorable para el desarrollo integral y en función de mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Además, desde siempre el arte ha sido un catalizador de la expresión cultural en un determinado paisaje, estado político u organizativo. Esto lleva a reconocer su importancia en la construcción social y personal del mundo de las personas y sus símbolos.

Hay que recalcar que la comunicación es un elemento fundamental en el arte y un eje indispensable dentro de la terapia, por lo tanto, no existe una separación real en el proceso, pero sí en el seguimiento y las conclusiones.

1.1. Formulación del problema

A partir de las consideraciones anteriores, surge la siguiente interrogante:

¿Qué tipo de influencia ejerce la arteterapia sobre las relaciones interpersonales en relación con el punto de vista de los docentes de Artes Plásticas del Ministerio de Educación Pública?

1.2. Justificación

Se procedió a un diagnóstico de la población de docentes por medio de un cuestionario de cual pudimos suministrar información valiosa para, en el futuro efectuar alguna iniciativa relacionada con las necesidades de esta población, en principio se hizo un escaneo general de la situación de los docentes y nos centramos posteriormente en búsqueda de material complementario y útil para los docentes de Artes Plásticas.

Se notó en los comentarios realizados que algunos docentes en Artes Plásticas estaban en busca de mejorar su labor educativa, por lo que se hizo importante facilitar o crear espacios que les permitan actualizarse e implementar nuevas técnicas que permitan la reflexión y capacitación.

La arteterapia es una especialidad cuya aplicación puede despertar una intensa consciencia de las emociones que a veces exceden las posibilidades de resistencia y pueden agobiar (Barber, 2000), en algún punto la vida de los que la utilizan o los que la viven. La terapia artística ofrece una oportunidad de explorar estos pensamientos y sentimientos intensos o dolorosos, en un ambiente favorable. Trata, usando una amplia variedad de materiales de arte, por ejemplo las pinturas, la arcilla y el batik, de crear una representación visual de pensamientos y sentimientos. La terapia artística puede ser una actividad individual pero puede usarse, a menudo con mucho éxito, en situaciones grupales.

De lo anterior mencionado, acerca de la disposición de los docentes a recibir capacitación en arteterapia fue saber con certeza si es necesario llevar cabo esfuerzos con el fin de implementar un proyecto compartido y adecuado. Este es un proyecto de gran magnitud que requeriría un trabajo grupal con compromiso político. Pues implicaría una modificación curricular importante además de una visión distinta del perfil del estudiante y docente.

Por lo tanto, investigar de qué modo podría la arteterapia ser un instrumento útil para el docente de Artes plásticas, es un trabajo que le puede concernir a un

psicopedagogo que es capaz de brindar estrategias y diseñar propuestas metodológicas previstas en cualquier ámbito social y especialmente educativo, en este caso esta disciplina puede brindar una alternativa atractiva y novedosa en donde se incorporen técnicas didácticas, que en otros países han tenido muy buenos resultados, en Costa Rica haría falta una recopilando de algunas estrategias de la arteterapia de forma que se tome en cuenta el acervo cultural y el contexto educativo.

Para llevar a cabo esta investigación, fue menester analizar las inquietudes y disposiciones de los docentes para practicar, desarrollar e implementar nuevas técnicas metodológicas para desarrollar destrezas con la arteterapia, de tal forma que se incentive y amplíe el horizonte de las Artes Plásticas en el país.

Además, se requiere hacer una investigación detallada de cuáles son las técnicas más apropiadas para este fin, averiguar cuáles podrían ser las estrategias para lograr aplicar algunas de ellas dentro del aula.

El autor del libro Amor, Medicina y Milagros (2000), el Dr. Bernie Siegel, dice que...“en los años recientes; se han descubierto los beneficios que le trae el arte al crecimiento, a la expresión propia, a la transformación y al bienestar de la persona. Mucha gente ha encontrado que hacer arte puede ser suavizante y reductor de tensión, un camino o una forma de superar circunstancias problemáticas de la vida. Otros han tenido la experiencia de que puede ayudar a solucionar problemas, a manejar emociones desbordantes o abrumadoras, a recobrase de experiencias o pérdidas traumáticas y puede aliviar dolor u otros síntomas psicológicos. Usted mismo puede que ya esté usando arte como una forma de terapia y puede pintar, dibujar o esculpir para relajación, gratificación y auto expresión”.

Según afirma la autora del libro La fuente de la arteterapia Cathy A. Malchiodi, la arteterapia ayuda a la gente a expresarse a sí misma auténticamente, a liberar emociones fuertes y a superar traumas; también puede mejorar la salud y el bienestar. El campo de la arteterapia surgió y se expandió desde 1970, y se convirtió en una forma reconocida de tratamiento en salud y medicina. La arteterapia se basa

en la idea de que el proceso creativo de hacer arte es curativo y exalta la vida; además, es una poderosa fuente de comunicación. Utiliza el proceso creativo, que existe dentro de cada individuo, para promover el crecimiento, la expresión propia, la reparación emocional, la resolución de conflictos y la transformación. Con el arte que se hace como terapia se puede encontrar alivio a las emociones abrumadoras, crisis o traumas, el individuo puede penetrar en sí mismo, alcanzar un sentido creciente de bienestar, enriquecer la vida de cada día o experimentar un cambio personal. Con la arteterapia se puede encontrar una manera de darle sentido a lo que es doloroso, de crear sentido personal, de realzar la salud y de llegar a sentirse completo o pleno.

Por otro lado, es relevante invertir en un espacio que explique la arteterapia frente a la problemática de las relaciones interpersonales fundamentales para establecer los vínculos sociales necesarios en la vida, la resolución de problemas mediante propuestas alternativas de comunicación, son resultado de las distintas ciencias sociales y médicas que a lo largo de la historia han ido aportando estrategias que mejoren la sociedad y su calidad de vida.

El señor García Espinosa en el libro un largo camino hacia la luz (2000) dice que...en este mundo globalizado muchas veces el énfasis de la formación se pone en lo tecnológico, pero será justamente el Coeficiente Emocional, el desarrollo de las habilidades sociales, la capacidad para resolver problemas serán las herramientas que permitirán a las nuevas generaciones hacer frente a todos los cambios y problemas que se susciten.

Al respecto, debe realizarse un cambio de paradigma educativo, que transforme por completo la manera en que se entienden los procesos enseñanza y aprendizaje; cambio que implica, por supuesto, nuevas funciones de las escuelas, y nuevos roles para los actores principales del proceso educativo; a saber, los estudiantes y los docentes. Esta nueva era de estudiantes demanda del sistema educativo el desarrollo y promoción de nuevas habilidades y destrezas que le permitan enfrentarse con éxito los retos que exige la sociedad del siglo XXI.

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivos generales

1. Analizar la influencia de la arteterapia en las relaciones interpersonales según el punto de vista de los docentes que participaron en el Congreso de Artes Plásticas del Ministerio de Educación Pública 2006.

2. Diseñar una propuesta para el uso de técnicas de la arteterapia como medio para el mejoramiento de las relaciones interpersonales en el ámbito educativo.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Identificar el concepto que los docentes de Artes Plásticas, manejan sobre la arteterapia.

2. Determinar la utilidad de las técnicas de arteterapia aplicadas en el manejo de relaciones interpersonales.

3. Indagar sobre las técnicas de arteterapia que son aplicables a las relaciones interpersonales en las lecciones de Artes Plásticas.

4. Proponer técnicas didácticas de arteterapia para su implementación en las lecciones de Artes Plásticas.

1.4. Alcances

Se pretende brindar a la comunidad educativa, en que se registran altos grados de violencia o agresividad, alternativas y asequibles para la confrontación de una realidad conflictiva propia de la interacción entre los miembros de los grupos sociales; en la cual, la resolución de conflictos por medio de la elaboración de prácticas artísticas se plantea como un alternativa viable y atractiva para los niños.

Por otro lado, se pretende que el cuerpo docente se capacite y encuentre en el arte, de manera sistemática, una respuesta al manejo de conflictos interpersonales de los estudiantes a su cargo.

Además, se tiene la intención de presentar al MEP una propuesta para mejorar la calidad y comunicación e interacción entre la comunidad estudiantil y la comunidad docente de Artes Plásticas.

La propuesta consiste en que el MEP implemente una cadena de talleres a lo largo del país, en comunidades que requieran con mayor urgencia una preparación para la vida, por medio de alternativas pedagógicas artísticas que renueven la propuesta educativa y replanteen el horizonte y del perfil de estudiante; esto para preparar a los ciudadanos del presente con más herramientas para enfrentar la vida. Por ejemplo, una de las técnicas conocidas dentro del espectro de posibilidades de la arteterapia, es la metáfora experimental. Un ejemplo de aplicación de la metáfora involucra el uso de sogas y de una tabla de fieltro para identificar y explorar las relaciones en las familias. La literatura que apoya el uso de metáforas en los juegos de los contextos terapéuticos señala, la fase para la descripción de la eficacia de sogas como la metáfora en la terapia. Por lo cual, existen diversidad de técnicas innovadoras que se han ido incorporando en las aulas a modo de terapia grupal que tiene sus cimientos en el arte como soporte instrumental para resolver situaciones o problemas específicos en niños y adultos.

1.5. Limitaciones

A pesar de que el interés previo fue abarcar toda la población de docentes de Artes Plásticas del país, esto no fue posible, principalmente porque se requería de una convocatoria masiva y de un espacio temporal que no pudo ser brindado por las entidades que organizaron, en esa ocasión, el Congreso de Artes Plásticas. Este precisaba de un proceso organizativo y burocrático muy complejo. Sin embargo, antes de plantear una idea tan masiva, era importante ver qué tan eficaz les parecía esa idea a los docentes. Por lo cual, lo primero que debía hacerse era diseñar una idea que, en el contexto costarricense, tuviera sentido. Esto último, principalmente porque, no todos los modelos que se han aplicado en otros países lo serían en el nuestro; así, lo más sensato es estudiar qué efectos y qué importancia podría tener una iniciativa de este tipo, para la población en estudio.

Por otro lado, acerca de la población de docentes, era importante averiguar de qué forma vivenciaba su trabajo en el aula, y si utilizaba o conocía técnicas apropiadas para tratar problemas dentro de ella.

Aprovechando la coyuntura de un congreso nacional de docentes de Artes Plásticas se pensó en plantear la propuesta. Esto no fue del todo posible ya que la agenda estaba dirigida a otro tipo de mensajes; además, se tenía muy poco tiempo para cada ponencia, por lo que se hizo imposible tomar en cuenta a toda la población de docentes.

El siguiente paso solo tomó en cuenta la participación de docentes interesados en el tema. Solamente hay datos que no generalizan o que no se toman como porcentuales; permiten, más bien, acercarse a una idea inicial de proyecto piloto o de cimiento para la elaboración futura de una capacitación, si se requiriese. Es sabido que el proceso de prevención es una de las formas más coherentes que acompañan el proceso educativo (docente-estudiante); por lo tanto, esta investigación se centra en los aspectos relevantes de la arteterapia, las relaciones interpersonales que se dan dentro de las aulas y la opinión de los docentes alrededor del tema de la arteterapia y sus estrategias didácticas.

CAPÍTULO II

Marco teórico

MARCO TEÓRICO

El arte es el terreno de encuentro del mundo interior y el exterior.
(Ulman, 1996)

2.1. El Arte

En primera instancia, es importante recalcar que la humanidad, en su búsqueda por el conocimiento, ha sabido contestar grandes incógnitas fundamentales para la vida. Este afán por entender la esencia de la humanidad por medio de la ciencia, la tecnología y el arte, ha acompañado la evolución humana hasta el presente.

Las respuestas se han manifestado desde estas grandes ramas, las cuales son diversas tanto como divergentes, pero al fin y al cabo complementarias.

Es importante reconocer que el proceso creativo es un elemento que comparten tanto los científicos como los artistas, debido a que utilizan el mismo mecanismo subyacente de la experimentación.

El arte es la aplicación de la habilidad y del gusto a la producción de una obra según principios estéticos. El concepto de Arte va asociado al concepto de Obra de arte, que no es otra cosa que el producto o mensaje considerado primariamente en función de su forma o estructura sensible (estética).

El Arte es el acto o la facultad mediante la cual el hombre imita, expresa o crea, copiando o fantaseando, aquello que es material o inmaterial, haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal, etc., o simplemente, incitando la imaginación de los demás. El arte es una expresión de la actividad humana mediante la cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o imaginado.

El término arte procede del latín *ars*. En la Antigüedad se consideró el arte como la pericia y habilidad en la producción de algo. Es hasta finales del siglo XV, durante el Renacimiento italiano, cuando por primera vez se hace la distinción entre artesanía y el *arté* (artesanía y bellas artes) y, equivalentemente, entre artesano (productor de obras múltiples) y artista (productor de obras únicas). Es también en este período cuando se crea un lenguaje articulado para referirse al exterior y no a la

representación formal, clasificando las artes liberales (las actuales bellas artes) en tres oficios: escultores, pintores y arquitectos. (Diccionario de la Lengua Española, 2001)

Las terapias orientadas en el arte son formas terapéuticas que se concretan en la utilización de diversos medios artísticos y de expresión, como la pintura, la escultura, la danza y el movimiento, el teatro, la música, la escritura, la poesía, etc. Mediante un trabajo transdisciplinario se procede a la integración de estas artes, incluyendo la expresión verbal y la no verbal, en un espacio en el que el paciente es el protagonista de su obra creativa hasta que ésta se transforma en una proyección personal, en la libre expresión de sus emociones, vivencias, dificultades o conflictos.

2.1.1. Teorías sobre la función del arte:

El arte como enseñanza moral: La concepción moralista se basa en el que el arte ha de estar al servicio de la moralidad, y se llega a considerar incluso que debe ser rechazado todo arte que no promueva valores morales que se consideren aceptables. El moralismo en el arte se remonta a Platón (siglo IV a.C.), para quien las tres ideas fundamentales a las que debe aspirar el ser humano son las de Belleza, Bondad y Justicia, las cuales están íntimamente relacionadas. Aristóteles defendió que el arte debía presentar al hombre y al mundo "como podría ser y *debería ser*". Esta forma de pensamiento fue apoyada filosóficamente en el siglo XX por el objetivismo (Realismo romántico). En la actualidad, siguen vivas las polémicas sobre los efectos morales del arte y sobre la legitimidad o no de censurarlo basándose en criterios morales y no estéticos.

El arte por el arte: El arte tiene su sentido y finalidad en sí mismo. Según esta teoría, el artista es alguien dotado de unas extraordinarias cualidades creativas y su principal obligación es perfeccionar su obra. Esta teoría fue defendida por algunos románticos alemanes de siglo XIX.

El arte como fuerza social: Es opuesta a la anterior. El artista tiene una gran responsabilidad social y ha de estar "comprometido" con su tiempo. Esta teoría fue defendida por los socialistas franceses del siglo XIX, y pronto se extendió a otros

países. En la Unión de Republicas Socialistas Soviética y en todo el bloque socialista se creó la escuela oficial de arte de estos países, llamada realismo socialista.

El arte como destino de comunicación: La obra de arte es el medio del que se vale el artista para transmitir sentimientos y emociones al espectador, y tiene como fundamento la capacidad que poseen las personas para experimentar como propios los sentimientos ajenos. Así, por ejemplo, se pueden compadecer del dolor de alguien que ha sufrido una desgracia, y una obra de arte puede recordar dicho duelo.

El arte como constructo cultural: Mirando con mayor perspectiva las apasionadas declaraciones post-románticas y modernas sobre la naturaleza del arte, algunos pensadores se han alejado de la consideración del arte como parte consubstancial del espíritu humano y lo han interpretado como una invención cultural. Quizás el representante más conocido de estas tendencias sea George Dickie, con su "teoría institucional del arte". También destaca Larry Shiner con su libro *La invención del arte*.

2.1.2. Arte y el proceso cognitivo

El papel que juega el arte en la educación no solo guarda relación con la parte emotiva o afectiva (fundamental para el equilibrio psíquico y físico del ser humano), sino que también sin restarle importancia al desarrollo lógico y simbólico: se considera que van de la mano, es decir, no se puede separar los hemisferios del cerebro y pretender que todas las personas sean de un cierto modo, cuando existe, en mayor o menor medida, una combinación de ambas capacidades que se delegan en interpretar el mundo.

Por lo tanto, y con más razón en la infancia, es fundamental conseguir estímulos suficientes que permitan el desarrollo de seres humanos en todo su sistema de una gran complejidad innata.

Si bien es cierto, el pasar del tiempo y la comprensión cada vez más profunda del comportamiento humano, el arte se ha convertido en un recurso metodológico para impartir lecciones; y es sumamente implementado en la estimulación temprana

debido a su aporte en las áreas sicomotoras y lingüísticas del niño. También es cierto que este puede ser un elemento enriquecedor para todo el proceso de la formación en y de la vida, y que en el caso del análisis específico de este fenómeno (Arte), puede encontrar legitimidad.

En el caso específico de la creación del arte, este consta de un contenido más objetivo, que corresponde a la corroboración y confirmación de hechos prácticos; por lo tanto, está inmerso en un contexto creativo que retransforma y cambia constantemente; es decir, un hecho creativo no es necesariamente debatido, sino que puede ser interpretado de distintos modos por cada persona. Se trata de un proceso cognitivo que tendrá una estrecha relación con la manera con que cada quien interpreta y experimenta los hechos históricos (expuestos en nuestro contexto), y los vuelve una parte de su espectro de experiencias y registros disponibles para enfrentarse con nuevas situaciones.

El arte otorga la oportunidad de experimentar y abrir puertas del tiempo que dejan ver con más claridad hechos ocurridos en el pasado, y se percibe también de que estas expresiones artísticas corresponden y responden siempre a una realidad sociopolítica y cultural, que se ubica en paisajes y contextos, que muestran la capacidad humana para transformar su entorno, para hacerse cargo de y para crear realidades.

2.1.3. Estereotipos o prejuicios en torno al arte

Es importante recalcar que en ocasiones el arte se ha juzgado como algo que no tiene ninguna utilidad real, como un extra en la vida, y no como la herramienta que es para la salud y una vida equilibrada.

En la actualidad, el arte es usado como terapia para quienes adolecen de algún padecimiento y como asociada a procesos creativos y de mucha actividad, que generan salud y equilibrio emocional; además como potenciador de las capacidades motoras, de discernimiento, de autoestima, de resolución de problemas, de desarrollo cognitivo, de disciplina, de atención, etc.

2.1.4. Creatividad

¿Cuándo se es creativo?

Cuando se vitaliza una mesa, por ejemplo, el lado izquierdo del cerebro ve la mesa con cuatro patas; en cambio, el derecho, la ve sin patas; en este caso, el lado izquierdo del cerebro se encarga del estereotipo de lo que ya conoce, en cambio, el lado derecho se va hacia lo nuevo, a lo que no está del todo establecido. En ambos hemisferios del cerebro existe la creatividad pero se requiere más bien del concurso de ambos, por lo que es menester hacer uso a voluntad del procesamiento más apropiado según la situación, eso es lo ideal.

En proyecto proceso creativo, es muy importante hablar de la incubación, que corresponde con la segunda etapa del modelo de pensamiento, que habla de preparación, incubación iluminación y verificación, pasos que el describen el pensamiento. Estos, implican habilidades propias del dominio intuitivo, que incluyen, relajación, meditación, la imaginaria creativa, la exploración de sueños y la precognición (Wallas, 1926).

El proceso de incubación es el tiempo en el que el pensador no está pensando conscientemente en el problema, es un estado de relajación, de la cognición consciente, en el que los procesos subliminales llevan acabo funciones del lado derecho del cerebro), es la condición necesaria para que sucedan los llamados “insights” creativos. La incubación es fundamental para poner en conjunto las funciones de ambos hemisferios a funcionar.

Se recomienda, por lo tanto, que las funciones intelectuales y emocionales previstas para el juego, las ideas, imágenes o conceptos opuestas, deben discutirse simultáneamente, deben estimularse los modos de pensamiento, cenestésico, auditivo, visual, etc. Clasificar objetos, contacto acular, establecer un concepto complejo, utilizar indicios del contexto, desarrollar una idea principal, considerar las alternativas, mapear, resumir, generalizar, plantear hipótesis, etc.

El arte proporciona creatividad, y esta creatividad es un instrumento usado en cualquier área profesional; sin ella, se suelen tornar mecánicos y poco auténticos.

Desarrollar la creatividad no es algo tan sencillo, aunque es de una naturaleza

más simple de la que parece. Desarrollar la creatividad es fomentar la criticidad de lo establecido, es innovar y construir desde nuestra propia personalidad por un bien común. Finalmente, es un elemento perseguido tanto por científicos como por grandes pensadores, pues puede ayudar en la resolución de conflictos o situaciones del diario vivir.

Sea cual fuera la rama en la que los niños se desarrollen más adelante; en su adultez se requiere obligatoriamente de una mente independiente y crítica., que significativamente persigue el desarrollo de la personalidad, de la creatividad, del manejo de la autoestima, del reconocimiento del su entorno, de la transformación del medio; de pensar y crear independientemente.

La creatividad en la vida para resolución de conflictos

La creatividad es un elemento importante en la solución de problemas, incluso en algunos llega a ser indispensable. Es ver las cosas de manera nueva y poco convencional, rompiendo enfoques limitadores.

Definiciones de lo creativo y la creatividad.

Un producto creativo es aquel que está adaptado a su contexto y es original. “Un criterio sólido, una solución eficaz de los problemas y una percepción aguda figuran siempre en la confección de los productos creativos... La creatividad es ese conjunto de capacidades y disposiciones que hacen que una persona produzca con frecuencia productos creativos”. (Nickerson, 1997) La creatividad exige un pensamiento reflexivo para detectar errores y transformar productos o situaciones; sin embargo, el pensamiento crítico no es suficiente para innovar. Algunos autores afirman la dicotomía entre pensamiento creativo vs reflexivo; sin embargo, no se puede creer que son contrarios e incompatibles, puede existir pensamiento reflexivo sin ser creativo, pero no puede convertirse a lo creativo dejando al margen lo reflexivo.

Componentes de la creatividad.

La creatividad es un rasgo bastante completo, aquí se analizarán cuatro componentes de ésta: las capacidades, el estilo cognitivo, las actitudes y las estrategias.

Las capacidades:

Fluidez e idea-acción:

Se refiere a producir gran cantidad de ideas con rapidez y soltura. Ella es importante porque permite mayor número de opciones para resolver un problema; sin embargo, muchas veces la calidad disminuye con la cantidad.

Asociaciones remotas:

Los individuos creativos son capaces de realizar asociaciones remotas teniendo una jerarquía asociativa extendida.

La intuición:

Es la capacidad de conseguir conclusiones sólidas a partir de una evidencia mínima.

Actitudes:

Entre las actitudes más frecuentes en las personas creativas se incluyen: la originalidad, el compromiso con la tarea, la retroalimentación, y manejarse dentro de su realidad.

Creatividad y estilo cognitivo

La creatividad tiene que ver con los hábitos de procesamiento de información. Un rasgo característico de la creatividad es la capacidad para detectar problemas. Los sujetos que se comportan así exploran varias alternativas desde un principio; suelen ser flexibles con sus decisiones cambian de dirección cuando lo creen pertinente.

Otro estilo cognitivo es el pensamiento janusiano, (Rothenberg, 1979), que consiste en partir de una idea y llevarla a la idea diametralmente opuesta, viendo al mismo tiempo ambas. Respecto a la dependencia vs. independencia del campo, no se puede llegar a una generalización, puesto que mientras para algunas situaciones es mejor la independencia, en otras, es preferible la dependencia para expresar la creatividad.

Estrategias para incrementar la creatividad

Entre las estrategias que se sugieren para incrementar la creatividad se

encuentran: construir analogías, realizar transformaciones, enumerar atributos, analizar supuestos, delimitar problemas, fijarse cuotas de ideas, y buscar un nuevo punto de entrada a la situación.

Quizás los objetivos que se deben plantear en torno a enseñar o desarrollar la creatividad, no han de pretender que todos los individuos lleguen a la capacidad de Einstein o Beethoven, sino mejorar de manera efectiva el trabajo creativo en los individuos. También se debe enfatizar en la enseñanza de estilos cognitivos, dando peso a la detección de problemas.

Heurísticos significa servir para descubrir. Recientemente se ha utilizado este concepto para diferenciar los procedimientos susceptibles de realización para solucionar un problema. Existen dos procedimientos, uno

Algorítmico, donde se sigue paso a paso una consecución para lograr un determinado objetivo y el

Procedimiento heurístico es cuando se ofrece una posibilidad razonable de solución acercarnos a ella sin garantía de lograrlo. La creatividad es un elemento importante en la solución de problemas, incluso en algunos llega a ser indispensable. Es ver las cosas de manera nueva y poco convencional, rompiendo enfoques limitadores.

Si definiciones de lo creativo y la creatividad como aquel producto que esta adaptado a su contexto y es original. Un criterio sólido, una solución eficaz de los problemas y una percepción aguda figuran siempre en la confección de los productos creativos. Acá se puede exaltar la relación entre los procesos creativos con las estrategias que estudian el como en contra solución a los conflictos de la humanidad. Al respecto hay mucho, esto se irá explicando a lo largo del documento.

Si se observa bien, la heurística es un proceso que por medio de la práctica artística y el estímulo, pueden desarrollar y mejorar una situación en conflicto, puede y ha sido usada por algunos artistas o terapeutas del arte indirectamente usando sus propios medios es decir el arte como medio recurrente y fundamental. (Rojas, 2006).

Desarrollo cognitivo y creatividad

Por un lado, es importante reconocer las ciencias cognitivas han brindado un aporte desde la perspectiva que abona la vieja idea de que la inteligencia y la capacidad creativa están separadas, cuando son una forma del mismo mecanismo: el pensamiento.

Manuel Arce lo menciona en su ensayo "Visitas al Desván": "Es relevante recalcar que si tienen una enorme relación, cuantitativa y cualitativa respectivamente, la edad cronológica, la creatividad con la capacidad cognitiva de los seres humanos." (2000, 28).

Perspectiva del desarrollo cognitivo y creatividad

Definir la inteligencia delimita pues el campo del arte y su importancia, y esto en contraposición con la nueva teoría de las inteligencias múltiples, los que en el MEP es un eje transversal del currículo de Artes Plásticas impartido por docentes de esta especialidad.

Inicialmente se construye una definición de inteligencia, por ser el mecanismo mediante el cual el proceso cognitivo se llevará a cabo, de una manera escalonada.

El desarrollo cognitivo no depende únicamente del factor inteligencia, en el área conceptual y significativa de la inteligencia se está en una disyuntiva, debido a que hay una subdivisión y varias propuestas acerca de la inteligencia; es decir, se ha llegado a la subdivisión de "la inteligencia" (CI) en "inteligencias" (IM). En realidad se puede afirmar que habilidades de pensamiento son muchas, las cuales expresan el desarrollo a partir de las distintas capacidades individuales y únicas.

Por lo tanto, podemos afirmar para efectos de investigación, tomaremos de Cattell (1971) la definición de inteligencia como: un conjunto de todas las funciones del cerebro humano, resultado de la interacción de la herencia y el ambiente.

Además incluiremos el concepto de Vernon que dice: que la inteligencia se puede ver como un conjunto de habilidades de pensamiento infinitamente variada.

Como han dicho, (Salas, y Levy J. 1983, Pág. 53), el hemisferio derecho cumple un papel especial en la emoción, sin embargo, si estudiante está emocionalmente comprometido, se involucran ambos lados del cerebro.

Las creaciones de la cultura humana se derivan de las acciones integradas del cerebro total; posteriores avances necesitarán una íntima y brillante síntesis colaborativa de las destrezas especiales de ambos lados del cerebro.

El estudio del funcionamiento del cerebro se encuentra en antiguas escrituras como el Sánscrito, de origen Indio. Sobre la estimulación de los hemisferios por medio de prácticas respiratorias, existen muchas pero la llamada “aliento lunar o IDA” y el “aliento solar PINGALA”, son respectivamente los que estimulan procesos hemisferio izquierdo de carácter femenino, y el derecho de carácter masculino al respirar por la fosa nasal inversa al lado que se quiere estimular (B. K. S. Iyengar, 2004).

Ahora, volviendo al proceso cognitivo, se puede afirmar que consiste en una serie de mecanismos internos que confirman la interconexión entre la asimilación de información, almacenaje (memoria) y recuperación. La información que se ha comprobado debe ser útil, porque de otro modo pasa inadvertida o se olvida. Además de tener un significado, si la experiencia que se tiene es significativa, quedará en la memoria aunque no se tenga conciencia absoluta de este registro.

Por esto, es válido mencionar la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel, 1983); según la cual el principio de asimilación es la clave del proceso cognitivo. Por y gracias a esta, se origina una reorganización de los nuevos y antiguos materiales o significados que se exponen en una situación en la que el individuo se siente parte del proceso.

Esta asimilación es facilitada por la organización de conceptos que se generan y representan por medio de “imágenes” producidas en el cerebro como una medida o forma de crear relaciones entre lo que se conoce y lo que se está conociendo, entre lo nuevo por adquirir y lo ya adquirido.

Más allá de la teoría cognitiva, se abre paso a la teoría heurística, desde la perspectiva del conocimiento previo, la memoria y las emociones o “memoria

emocional”, como punto de partida para la terapia.

Diferencias entre desarrollo cognitivo y cognición ante la creatividad

La palabra desarrollo implica un avance sobre el tiempo; es decir, la noción “temporal del desarrollo humano” imperecedero (en este caso), esta capacidad innata (de pensar) que esencialmente nos diferencia al ser humano del resto de los animales. Pensar o razonar, un “mecanismo de defensa” que se desarrolla a lo largo de la existencia humana desde el crecimiento del feto en el vientre de la madre.

Para los especialistas, el cerebro encierra muchos misterios aún, su desarrollo cronológico no ha podido ser definido por la ciencia, no obstante que existe una enorme relación cuantitativa y cualitativa entre la edad cronológica y la capacidad cognitiva; lo que trae consigo la más interesante de sus expresiones: **la creatividad**. Este es, justamente, el punto de encuentro entre todas estas áreas: la capacidad de pensar para sobrevivir y vivir dentro de un determinado sistema en el cual se debe desenvolver.

En cuanto a métodos que aumentan la creatividad, se han encontrado mayor cantidad de estudios referidos a la estimulación del pensamiento lógico y secuencial, que al pensamiento creativo: más del lado izquierdo que del hemisferio derecho integrado; es decir, con estos métodos se desarrollan, aparentemente, más los aspectos creativos del hemisferio izquierdo que los del derecho. (debido a la tendencia de la enseñanza tradicional racionalista)

Ahora bien, los factores que se involucran en el lado derecho del cerebro, son, la fluidez, y la originalidad, produciendo, explicaciones, consecuencias y soluciones alternativas.

La creatividad en el cerebro en su totalidad

Los niños, debido a su condición formativa y de crecimiento, se encuentran en el mejor momento para llevar a cabo procesos de aprendizaje significativo, imborrables para la memoria. Es el momento preciso en que el ser humano se forma y trasforma con mayor desempeño; se dice incluso que el aprendizaje de un idioma

durante la infancia se almacena en un lugar del cerebro distinto del que puede almacenar un adulto que hace el esfuerzo por aprender un nuevo idioma.

Algunos autores afirman: que el niño tiene más fresca la capacidad cognitiva, y que ésta, con el pasar del tiempo, va en decaimiento, debido a la muerte paulatina de nuestro organismo, y del instrumento para realizar y transportar esta manifestación de la vida.

¿Qué tan cierto es que se pierde con el pasar del tiempo, la capacidad cognitiva?, ¿Es esta una capacidad física?, ¿Qué relación tiene con el proceso de muerte y vida de las células?

Efectivamente, existe una relación intrínseca entre la capacidad cognitiva, el pasar del tiempo y la regeneración y desvanecimiento de células corporales, específicamente del cerebro. Si bien es cierto, mientras más años se tenga, algunas capacidades se debilitan o fortalecen, aunque al igual que con el cuerpo, ejercitar la mente ayuda a mantenerla sana y en las mejores condiciones.

Con la adultez, no se acaba el proceso cognitivo; de lo contrario, se puede afirmar que conforme el proceso de maduración por medio de las experiencias, se garantiza un mejor lugar, y las nuevas adquisiciones se tornan coloridas y hasta más claras. La adultez es un etapa rica en procesos cognitivos, pero que conjuga un interés real por algo específico y concreto que responde a necesidades e intereses.

Si las capacidades o necesidades no han sido debidamente cubiertas, es en la adultez donde tiene cabida la compensación; y el proceso cognitivo responde a estas premisas declarativas y pilares de una conciencia colectiva engranada, pulsante, es una etapa larga de nuevos descubrimientos.

Es importante mencionar que desde niño, se tiene una serie de características que por medio de estímulo y experiencia pueden mejorarse y desarrollarse o de lo contrario, frustrarse. Ahora bien, se sabe que los factores culturales, psicológicos, políticos, sociales, etc. son los que finalmente moldean procesos cognitivos, y dentro de estos se crean distintas herramientas para cada uno; estos son expresados en

lenguajes, signos símbolos, (idiomas o lengua, escritura, arte) movimientos corporales y gestuales, creatividad, ideas, pensamientos recreaciones y representaciones específicas de cada realidad, comunitaria e individual. Por lo tanto, es el lenguaje el encargado de dibujar en lo interno y lo externo lo que sucede con el mundo desde nuestro mundo, (nuestra cabeza, la mente) y el entorno que nos incluye.

2.2. El lenguaje

Comunicación y Lenguaje un contacto humano

Indudablemente, en el reino animal el ser humano es el que ha desarrollado las formas más elaboradas de comunicación. Desde los tiempos más primitivos, el hombre ha ideado maneras de intercambiar mensajes (señales de humo, sonido de tambores, mímica, lenguaje oral).

Alrededor, se escuchan los sonidos del entorno, se descubre un mundo lleno de mensajes que permanentemente entregan información; de esta manera:

Símbolos universales, como la calavera en productos venenosos, las llamas en sustancias inflamables, la imagen de una mujer a la entrada de un baño, las señales del tránsito, los semáforos, etcétera.

Mensajes publicitarios: afiches, avisos luminosos, cortos o anuncios televisivos, propaganda radial, volantes, letreros. Información noticiosa: prensa escrita, revistas, noticieros televisivos, radiales y computacionales (internet).

Mensajes gestuales o mímicos: poner el índice sobre los labios para solicitar silencio; guiñar el ojo en señal de complicidad; sacar la lengua en son de burla, entre otros.

Manifestaciones artísticas: cuadros, esculturas, obras musicales, novelas, teatro, poesía, danza, ópera.

Tecnología

El acelerado avance de la ciencia y la técnica le han permitido al hombre contemporáneo, desarrollar medios cada vez más sofisticados para comunicarse: telefonía celular, redes satelitales que llevan los mensajes de un extremo a otro de la

tierra en fracciones de segundo, y que hacen posible ver en vivo y en directo, un partido de fútbol, un recital o una guerra que están ocurriendo a miles de kilómetros de distancia; o conectarse, vía internet, con museos, bibliotecas, grandes tiendas u otros usuarios de todo el planeta.

2.2.1. Tipos de comunicación

Según el código, existen distintos tipos de comunicación:

- Comunicación lingüística escrita, cuando el código empleado es lingüístico escrito, por ejemplo, la correspondencia por carta.
- Comunicación lingüística oral, cuando el código empleado es lingüístico oral; por ejemplo, un noticiero radial.
- Comunicación no lingüística visual, cuando el código empleado es no lingüístico visual; por ejemplo, la publicidad.
- Comunicación no lingüística gestual, cuando el código empleado es no lingüístico gestual; por ejemplo, los gestos que se utilizan a diario.
- Comunicación no lingüística acústica, cuando el código empleado es no lingüístico acústico, por ejemplo, la bocina del bus.

Existen muchos medios para comunicarse, de igual modo, existen maneras distintas de establecer las terapias que hasta ahora se han desarrollado como medio para mejorar las relaciones inter e intra personales, y finalmente, mejorar el estilo de vida de acuerdo con el medio en el que se desenvuelven los individuos.

2.2.2. El lenguaje es el medio cognitivo

Es importante definir y encontrar en el lenguaje el sentido de los procesos cognitivos. A decir en verdad, el lenguaje es la elaboración cognitiva más elevada del ser humano; está representada por códigos o símbolos que son codificados o decodificados por el cerebro, mediante el proceso de comprensión y asimilación de sucesos y significados.

Se puede constatar que cualquier idioma usa su propio lenguaje cargado

símbolos y códigos propios de su cultura o contexto, este es el medio por el cual se expresan todas las ideas o ideologías así mismo criterios personales. Por otro lado el cuerpo usa el lenguaje propio, el cual es el gesto cargado igualmente de simbología y contenido cultural.

El lenguaje, por decirlo de un modo sencillo es el medio de transporte del pensamiento. El lenguaje es creativo y único para cada persona. Aunque se empleen los mismos símbolos, la interpretación del lenguaje es una antología de señales sociales y corporales, de una complejidad indescriptible. Cuando se ve crecer una flor, por ejemplo; no hay nada qué explicar, solamente es y todos se hacen parte de ello no alcanzan las palabras para esa vivencia. El lenguaje en sí no crea conflictos sino más bien que es la interpretación de símbolos la que puede producir, es importante por lo tanto cambiar el patrón que crea el conflicto de tal forma que se produzca algo nuevo, para ello requerimos del proceso creativo que permite y promueve el cambio. El proceso creativo se ve rebelado en muchas esferas del arte sino en todas, es por esto que al acercarnos a la arteterapia podemos comprender su función en la transformación de los patrones comportamentales.

La terapia creativa se refiere a un grupo de técnicas que son expresivas y creativas en la naturaleza. Persigue resolver situaciones de conflicto desde la perspectiva de la creatividad.

Uno de los objetivos de las terapias creativas o la arteterapia es ayudar a los pacientes a encontrar una forma de expresión más allá de las palabras o la terapia tradicional, como cognoscitivo o psicoterapia. Por consiguiente, el alcance de terapia creativa es ilimitado.

La resolución de conflictos es un tema que acompaña al individuo a lo largo de toda la vida. Compete a todos, porque en determinado momento todos los protagonistas y los involucrados.

Como primer vehículo para la resolución de conflictos, se debe considerar siempre la negociación, o inclusive, el simple reconocimiento. Resolver los problemas que se tiene en la vida ayuda a caminar de modo más ligero, y da la oportunidad de perdonar y perdonarse a sí mismo, comprendiendo que se tiene

permiso para equivocarse y rectificar.

Por lo tanto, y debido al reconocimiento del conflicto, se puede plantear una solución en este campo. Replantearse que, a pesar de que existen diversas metodologías para la resolución de un conflicto, es importante entender que existen conflictos de distinta naturaleza, y alternativas de posible solución abrigadas por nuevos paradigmas, estudios o teorías, como pueden ser la arteterapia y las terapias alternativas. (Vinyamata, 2000)

Es importante entrar a tocar el tema de conflictos como un eje para la elaboración de métodos pedagógicos, didácticos e integrales, dentro del aula escolar.

2.2.3. La creatividad y la meta cognición en los conflictos

Una de las más interesantes técnicas la resolución de conflictos, conlleva toda la teoría conductual que desemboca en las nuevas corrientes y énfasis en la conducta humana, y las ciencias cognitivas que, en materia de educación, competen en materia de los procesos de aprendizaje existen profundas relaciones con las ciencias humanas.

La solución de problemas

Son procesos de conducta y pensamiento dirigidos hacia la ejecución de determinada tarea intelectualmente exigente, tipificada en los ejemplos particulares.

Definición de conflicto: “El conflicto es como el agua, se necesita para vivir y también para el progreso. Pero cuando hay demasiada agua en el lugar equivocado, hay que construir puentes y canales para evitar la catástrofe.

Construir puentes y canales para que los conflictos no deriven en catástrofes, es lo que llamamos negociación”. (Ury, 1999,10).

Se entiende **conflicto** como un choque u oposición que puede existir entre tendencias instintivas o afectivas. El conflicto es una dificultad interna, pero es, a su vez, la condición de un cambio en la búsqueda de un nuevo equilibrio lo se puede aprovechar el contexto del conflicto para crear.

El conflicto ocurre cuando:

- 1 Dos o más valores, perspectivas u opiniones son contradictorias por naturaleza, o no pueden ser reconciliadas.
- 2 El seguimiento de objetivos incompatibles por diferentes personas o grupos.
- 3 Cuando no se vive coherentemente con el discurso interno versus discurso externo.
- 4 Cuando los valores y perspectivas son amenazadas.
- 5 Cuando se dan procesos violentos o no-violentos de cambio social.
- 6 En relaciones interpersonales.
- 7 Inhabilidad de llegar a un entendido entre dos partes que están debatiendo un asunto.
- 8 Cuando hay un grupo o persona trata de imponer su criterio sobre otro u otros.
- 9 Se retiene información o malas noticias.
- 10 Dos o más valores u opiniones son contradictorias.
- 11 Hay objetivos incompatibles de diferentes personas.
- 12 Cuando el discurso interno y el discurso externo no son iguales.
- 13 Cuando nuestros valores y perspectivas son amenazadas.
- 14 Cuando se dan procesos de cambio social.
- 15 En relaciones interpersonales.
- 16 Imposición de criterios.

Existen varias teorías psicológicas que proponen la resolución de conflictos desde la perspectiva de la metacognición y la arteterapia. Ambas plantean una serie de pasos de comunicativos importantes, aunque usan lenguajes diferentes.

2.3. El arte como terapia

El comienzo del arte como terapia:

A través de la historia, la expresión visual se ha utilizado para la curación, pero la terapia del arte no emergió como profesión distinta hasta los años 40. A principios de siglo XX, los siquiátras se interesaron en las ilustraciones creadas por sus pacientes con enfermedad mental. Aproximadamente, al mismo tiempo, los educadores descubrían que las expresiones del arte de los niños reflejaron crecimiento de desarrollo emocional y cognoscitivo. A mitad de siglo, los hospitales, las clínicas, y los centros de la rehabilitación comenzaron a incluir programas de la terapia del arte junto con terapias tradicionales de la charla, subrayando el reconocimiento que el proceso creativo de la fabricación del arte realzó la recuperación y la salud. (Asociación de Arteterapistas, 2006).

Consecuentemente, la profesión de la terapia del arte creció en un método eficaz e importante de comunicación, y de tratamiento con los niños y los adultos en una variedad de ajustes. Actualmente, el campo de la terapia del arte ha ganado la atención en instalaciones del cuidado de la salud en los Estados Unidos dentro de la psiquiatría, de la psicología, del asesoramiento, de la educación y de las artes.

En Costa Rica ya existen iniciativas realizadas por la Asociación artística para niños, que tiene una gran cantidad de actividades desarrolladas para niños de población en riesgo social, que trabajan la dramatización o el sico-drama, la pintura, la danza, la música y la prosa.

El arte como terapia se puede definir como la aplicación científica del arte en un trabajo transdisciplinario terapéutico con personas que, desarrollando su capacidad creativa, aprenden a concienciar sus problemas y, al propio tiempo, a desarrollar sus propias habilidades, facultades y recursos. Lo que cuenta no es la capacidad técnica de la persona en la realización de su obra, sino lo que ocurre y se manifiesta durante su elaboración, tanto en su mundo interior como en su relación con el terapeuta. (Holzman 2006, 50).

También, ha sido vista o estudiada a lo largo de la historia (Malchiodi, 2007, 4), La arteterapia, a pesar de ser una ciencia joven, trae consigo una propuesta que conjuga aún más la educación, las ciencias humanas y la propuesta para resolver conflictos; e incluso, integra las artes como un método que de por sí ha estado

implícito en el arte mismo, independiente de las demás ciencias. Sin embargo, es muy conocido que el arte desarrolla, según se ha descubierto en las neurociencias, grandes conexiones en el cerebro, lo cual permite un mejor funcionamiento de los individuos y un aumento en la respuesta del pensamiento.

Existe una gran gama de áreas de nuestra vida en las que el arte puede servir como canal para llevar a cabo un proceso de desarrollo de actividades humanas que pueden brindar calidad de vida. Se considera la iniciativa hecha por un sector de la humanidad que intenta resolver sus conflictos, por medio de lo que la arteterapia plantea, brindando una nueva alternativa para que estos aspectos habituales desde una perspectiva cada vez más integral.

En los últimos 10 años, la arteterapia se ha convertido en una interesante fuente para el trabajo de quienes están en la búsqueda de admitir alternativas a los procesos conflictivos de la humanidad.

Según la Asociación Británica de Terapeutas de Arte para la Información Extensa; la terapia de arte es una forma de psicoterapia que usa la creación de arte o destreza, para ayudar el descargo y explorar las imágenes precisas y personales y metáforas que quedan a la fundación de la personalidad, para que las personas puedan explorarse y pueden discutirse dentro de una relación terapéutica. (1998).

Solo desde una perspectiva terapéutica para casos crónicos, las ciencias de la salud han descubierto la importancia de la prevención; y a su vez, han complementado su labor para la recuperación de personas con trastornos o problemas severos de comportamiento, físicos, psicológicos o simplemente de generación, utilizando la riqueza y amplitud de los recursos artísticos, convirtiendo el arte en una alternativa integral, nativa y efectiva como medio para el tratamiento del desarrollo de habilidades para la vida.

Es importante aclarar y profundizar, primeramente, en materia de la realidad del conflicto en la vida del ser humano, que lidiará con la arteterapia. Esto trae consigo una respuesta a ciertos aspectos que se deben examinar a la hora de hacerle frente a los conflictos. La humanidad ha querido darles respuesta y solución a los problemas que la aquejan, esto conlleva a la investigación continua del

comportamiento y al desarrollo de alternativas para su resolución. Por otro lado, al situarse en la realidad costarricense en materia de arte y docencia, así como de terapia artística, hasta el momento, tal y como ocurre en otros países, es materia delicada que requiere de muchísimo más que una investigación. En este caso, interesa sondear sobre el tema y reconocer las iniciativas que han brindado un aporte a la solución de los conflictos en sociedad.

Varios practicantes independientes, muchos todavía practicando, abrieron camino en este modo de terapia en los años treinta, cuando los psiquiatras se interesaron en la obra de arte que sus pacientes crearon. Ellos unieron la obra de arte-paciente con las enfermedades, y encontraron una fuerte correlación entre los dos Brommer y Gatto (1999). Trabajaron alrededor del mismo, muchos maestros de arte estaban descubriendo cómo la expresión de arte espontánea pudiera representar emociones, sobre todo en los niños.

Desde entonces se han desenvuelto en una forma regulada de terapia, diferentes formas de medios de comunicación de arte y el proceso de arte creativo para facilitar contestaciones a pacientes, el acceso a las emociones internas y las razones para los problemas que el paciente está enfrentando. La Terapia de Arte ha demostrado ser útil para muchas personas, aumentando el conocimiento de los pacientes sobre sí mismos, y abriendo las emociones ocultas (Malchiodi, Horovitz, y Betts, 2004, página 20). El Programa de Terapia de Arte a Philhaven, era eficaz tratando a los pacientes con desórdenes mentales y conductuales.

2.3.1. Evaluaciones basadas en arte

Se destacan varios aspectos: el primero de ellos es el grado de interpretación de la simbología de las formas (que es sumamente amplio), la otra, es el grado de la simbología universal que, a pesar de tener interpretaciones infinitas, tiene características que pueden ser reconocidas por un grupo dominante, con lo cual, se pueden evaluar aspectos relacionados con esta simbología universal, dando por entendido que el arte es un medio de comunicación con este carácter intrínseco.

Aunque la idea de comunicar ideas personales a través del arte y conseguir

cierto sentimiento de bienestar como resultado de crear, son muy antiguos, la disciplina de la artearterapia, que no es ni más ni menos que la encarnación de tales conceptos, es muy nueva. Los primeros libros sobre este tema datan de finales de la década de 1940, cuando Margaret Naumburg formuló por primera vez teorías concernientes al uso terapéutico de la expresión gráfica.

En un intento por llegar a una definición sobre este proceso, se encontró la definición de arteterapia propuesta por la Asociación Americana de Arteterapia: “la arteterapia proporciona la oportunidad de expresión y comunicación no verbal, por un lado mediante la implicación para solucionar conflictos emocionales como para fomentar la autoconciencia y desarrollo personal.

Si bien la expresión artística en el campo terapéutico se ha utilizado para la detección de problemas a través de las pruebas gráficas, la incorporación del arte como vehículo de rehabilitación a través de la creatividad, y el uso terapéutico de la expresión artística, únicamente se han implementado en Europa y Estados Unidos en algunos centros hospitalarios con un sentido muy avanzado de la curación integral del paciente (Gantt y Tabone, 1998, 235.) *Por ejemplo:*

Aspectos que se evalúan dibujo de una persona levantando una manzana de un árbol. Se usan atributos formales como:

1. Intensidad del color
2. Propiedad del color
3. La energía implicada
4. El espacio
5. Integración
6. Lógica
7. Realismo
8. Resolución de problemas
9. Nivel del desarrollo
10. Detalles de los objetivos y del entorno
11. Calidad de la línea

- 12. La persona
- 13. Rotación
- 14. Perseverancia

El Test de Mari

La prueba de la tarjeta de MARI (instituto de investigación del gravamen de Mandala) es un instrumento descriptivo no-verbal que fue desarrollado originalmente en 1978, por un arte registrado Joan nombrado “therapist Kellogg”. La prueba utiliza una variedad amplia de formas arquetipo y un gran espectro de colores para determinar el estado actual de una persona.

La prueba no proporciona una diagnóstico ni predice el futuro, sino que permite que la persona sepa más sobre él/ella misma. La investigación se está conduciendo actualmente para establecer la validez y la confiabilidad de MARI.

2.3.2. La relevancia de la arteterapia y en las relaciones interpersonales

La importancia del arte en la educación y en su aspecto terapéutico está generalmente reconocida entre filósofos, educadores, psicólogos y algunos artistas. Los educadores artísticos, Lowenfeld y Brittain, (1967), y Eisner (1971) han estudiado sistemáticamente la naturaleza del arte y su aplicación al sistema escolar. Al mismo tiempo que la arteterapia (terapia a través del arte) como medio de auto-expresión y comunicación, está reconocida como un poderoso apoyo al tratamiento diagnóstico e investigación en la salud mental.

Los especialistas de la salud mental y estudiantes de psicología se interesan por analizar cómo la expresión artística puede utilizarse como terapia y diagnóstico específicamente con niños abusados y niños provenientes de hogares violentos. La terapia artística es una importante modalidad de la psiquiatría particularmente, en la conserjería y rehabilitación de la salud mental. Lo más interesante es que las creaciones contienen información importante para el terapeuta, información que no puede leerse de una manera verbal y que puede beneficiar al niño en busca de intervención y comprensión. El arte tiene un lugar único en el tratamiento con niños abusados y de hogares violentos.

Se afirma que la violencia en el hogar proviene de la violencia social. A ella se le llama “violencia estructural”, condiciones que existen en la sociedad, que limitan el desarrollo y obstruyen el potencial humano. “La violencia estructural” incluye la pobreza, la discriminación y el desempleo. Son la causa principal de la violencia individual. (Malchiodi, 2000, página 25).

Por otro lado, también existen énfasis que dedican esfuerzos más dirigidos al bienestar y la vivencia expresiva de los niños; por ejemplo: en España -Burgos, existe un centro que se ha dedicado a desarrollar la expresión artística como medio de ayuda y expresividad para niños que requieren manifestar o mejorar sus medios para comunicar así como para incrementar el desarrollo de habilidades sociales, llegando a realizar dos grandes exposiciones de los trabajos realizados por toda Europa.

La arteterapia brinda un medio de comunicación no verbal y alternativo a aquellas personas cuya utilización del lenguaje o comprensión de las palabras es parcial o inexistente. Lo más importante en la arteterapia es la persona y el proceso.

Se trata de utilizar el arte como vehículo para la psicoterapia, ayudar al individuo a encontrar una relación más compatible entre su mundo interior y exterior. Las definiciones actuales de arteterapia la describen como “...un proceso en el que uno o varios individuos se implican usando materiales artísticos en un trabajo individual o de grupo”. En diferentes partes del mundo: Inglaterra, Estados Unidos (Carolina del Norte), Alemania y Japón, se están realizando una serie de investigaciones sobre la arteterapia orientada a autistas, con muy buenos resultados y un esperanzador futuro y se está utilizando la arteterapia para ayudar a gran cantidad de personas con problemas en los que a través del arte exteriorizan sus angustias, miedos, obsesiones y, como en el caso de los niños autistas, como medio de comunicación y expresión.

La arteterapeuta es responsable de construir un espacio de creación donde las emociones puedan ser elaboradas positivamente, donde el paciente pueda desbloquearse e ir trabajando, a su ritmo, sus conflictos e intereses.

La arteterapia es, relativamente un nuevo campo de estudio en el reino de la

Psicología y las especialidades artísticas; que se usa por para ayudar dándoles a los pacientes libertad emocional a través de la expresión visual, en una escena estructurada. El arte puede ser una forma tácita de comunicación que puede expresar emociones y visiones de su creador. Esta creencia es la base para la práctica de un artista como del arteterapeuta, que le permite al cliente reconocer sus sentimientos en cualquier momento, sin las limitaciones de las palabras (Stoltzfus citado por: Elizabeth Ewearitt, 2004).

Muchos individuos en Pennsylvania sur-central presentan enfermedades mentales severas o los desórdenes conductuales, incapaces de conectar con los tipos convencionales de terapias. Por esta razón, son incapaces de responder a los tratamientos normales como la medicación o la psicología clínica (Yoder, 2004). Por otro lado, estos medios típicos no pueden penetrar a menudo en las defensas que el paciente puede haber creado para protegerse, y otro tratamiento debe estar disponible. Las terapias Non-verbal o no verbales que son provistas por diferentes medios de comunicación creados por el hombre, son muchas veces eficaces porque desvían las limitaciones del discurso estructurado y van directamente a los problemas del corazón (refiere al aspecto emocional). Estos tratamientos pueden ayudar sin necesidad de traducciones en personas con idioma mudo, extranjero y niños (Stoltzfus citado por Ewearitt, E. 2004).

Elementos gestuales y la comunicación no verbal

Es relevante recalcar que estudios hechos por Gonzáles J. F., (2003) sobre la gestualidad humana, han dado como resultado asombrosos y valiosos resultados que brindan un aporte más amplio de la comunicación no verbal como medio alternativo y coherente con la arteterapia, ya que es el lenguaje más primitivo y básico del ser humano

Se han hecho las siguientes afirmaciones:

- El lenguaje no verbal, suele tener una enorme dimensión de inconsciencia de aspecto subliminal, pero existe, y llega a nuestro cuerpo.

- El modo humano de expresión no es reducible a un aspecto: o solo palabras o solo gesto.
- Las razones de intercambio en la comunicación humana son múltiples y, a veces simultáneas.
- Las intenciones pueden estar implícitamente expuestas en la comunicación no verbal.
- Los gestos y los movimientos del cuerpo valen para condicionar al otro.
- El cuerpo humano es un instrumento de transmisión de señales increíblemente completo. Todo lo que el hombre toca lo hace símbolo en su ser, lo transforma en algo suyo, propio.
- El cuerpo es un instrumento de comunicación de las emociones de afectos. Dentro de la comunicación no verbal se emplea el cuerpo como gesto y como movimiento: gesto y movimiento son base de su estructura.
- Por medio del gesto y el movimiento, nuestro cuerpo transmite el mundo interno a los demás.
- El lenguaje corporal es mucho más emotivo y primario que el verbal. Tener conciencia de lo que se transmite con el cuerpo puede suponer una mejora en nuestras relaciones sociales.
- La comunicación humana es esencialmente simbólica, el ser humano emplea símbolos en todo lo que hace.
- Tanto la manera de dibujar, como la de moverse o de gesticular, o determinada forma de escribir, puede estar diciendo muchas cosas.
- Lo que se expresa con el cuerpo mediante gestos y movimientos también puede transmitirse por medio de dibujos, escritura o pruebas.
- El movimiento adquiere en la escritura y en la comunicación, carácter de símbolo, y constituye una forma de comunicación no verbal.
- Cuando una persona sabe escribir, los movimientos que realiza para dibujar las letras se tornan simbólicas, y expresan la personalidad de

quien escribe.

- Los movimientos y el gesto que se efectúan mientras se escribe, también sirven para enviar mensajes.
- El gesto facial se aprende, y con ello surge el parecido entre las personas.
- Las actitudes e intereses de las personas muchas veces se reflejan en el rostro.
- Sucede que en la comunicación humana, el gesto contradice aquello que se expresa con la palabra. Este método es usado en la dramatización.
- En un determinado ambiente se puede producir conflicto debido a aspectos no manifiestos, como ocurre en la emisión u omisión de mensajes no verbales.
- Con el uso del lenguaje verbal, el ser humano ha perdido conciencia de la capacidad que tenía de expresarse con el lenguaje del cuerpo.

“Antes de que cualquier boca se exprese con la palabra, los labios ya dijeron lo que tenías que oír, antes de expresar felicidad, los labios sonrieron y lo entendiste”. (González J. F., 2003).

Médicos de Philhaven han pasado aproximadamente 20 años intentando ayudar a estos individuos a través del uso de arte y otras terapias del no verbal. Philhaven los Servicios de Healthcare Conductuales, entidad sin fines de lucro, se especializa en los desórdenes de humor como la ansiedad, la depresión, la alimentación y los desórdenes conductuales, y mantienen el tratamiento en todas las edades. Desde 1952 se realizó una conferencia en Lancaster, de la Iglesia de Mennonite, funcionó para ofrecer una variedad increíble de programas extensos a la región central sur de Pennsylvania. Una sección de estos programas era la “Destreza en la arteterapia”, concertando la música, el baile y el drama para ayudar a los pacientes a tratar con sus conflictos internos. Este programa vio grandes cambios y mejoras en sus participantes (Evearitt E. 2004). El programa, dirigido por Trish

Stoltzfus, trabajó en terapia no verbal horticultura, animales y cursos en “sogas”, que apuntó a la terapia del juego como medio de defensa para los pacientes, y para desentrañar las verdaderas razones por las que ocurrieron los conflictos.

Kenneth Yoder, director de Educación en Philhaven dice: “ha visto, de primera mano, cómo la arteterapia puede ayudar a un paciente a tratar con problemas que ellos ni siquiera pueden percibir,. (Citado por Ewearitt E. 2004) “ellos” refiere a los pacientes.

En el programa de “Destreza en la arteterapia” se usaron todas las formas o medios de comunicación del arte, se incentivaron todos los estilos de comunicación con los cuales el paciente confrontara las situaciones y sentimientos que causaban los conflictos internos y externos de sus vidas.

Stoltzfus, (2004), terapeuta de Arte, tradicionalmente incentivó todo el arte pero le dio un enfoque a las pinturas, carbón de leña, barras de lápiz y arcilla. Afirma que algunos medios como estos pueden ayudar a un paciente a describir tipos de emociones o situaciones. Por ejemplo, la arcilla se usa a menudo para tratar con los sentimientos malos y apegos, desajustes o situaciones confusas, (Keyes, citado por Ewearitt E. 1983).

También ayudó pontear el hueco entre los no verbal y las terapias verbales, al mismo tiempo, fue una manera de ayudar al paciente en el trabajo de sanar las terapias verbales. Cuando los pacientes son inconscientes o incapaces de compartir su trabajo, los terapeutas de arte pueden buscar indicadores de ciertos sentimientos dentro de la obra de arte, a través del psicoanálisis.

Algunos terapeutas de arte se enfocan completamente en el psicoanálisis, mientras analizan observando el producto para diagnosticar los problemas y buscar las soluciones. El psicoanálisis mira las relaciones de las figuras dibujadas, tamaños de objetos y la colocación de estos en la página para extraer las conclusiones sobre el paciente (Keyes, citado por Ewearitt E. 1983, página 22).

Mientras hay correlaciones fuertes entre ciertos elementos de arte y los varios desórdenes, ellos no siempre son fiables y tienden a omitir al paciente del proceso

de diagnóstico. La terapia de arte psicoanalítica ha sido útil en muchos casos junto con la psicología convencional, pero la mayoría de estos era parte de una serie enorme de varias comprobaciones psicológicas (Ulman y Dachinger, 1975).

A pesar de lo interesante de estos estudios, Philhaven escogió enfocarse en el proceso de crear y discutir acerca del trabajo completado, en lugar de tomar el acercamiento psicoanalítico. Los sentimientos y pensamientos del paciente durante el proceso creativo son muy profundos para el tratamiento. Terapeutas de arte a Philhaven sólo frecuentaron esto como una herramienta para ayudar en la discusión final o como última salida acerca de algún trabajo de interés personal. El terapeuta usó estas discusiones entonces en las sesiones de la terapia convencionales. El personal trabajó para ayudar al paciente usando todas las modalidades de tratamiento, ambas estrechamente unidas

En los últimos setenta años, la arteterapia ha sido útil para miles de individuos. El programa de Philhaven llevado a cabo de forma íntegra ha ayudado a muchas personas a lo largo de estos años. Fue eficaz tratando varios desórdenes emocionales desviando, las barreras verbales y yendo más profundo. Las escenas de grupo les permitieron a los pacientes dialogar con los otros y realizar hallazgos de problemas aparentemente aislados. El psicoanálisis fue una herramienta de soporte diagnóstico la cual también ayudó al programa para trabajar en el enfoque de las necesidades de los pacientes. El Destreza Artes Terapia Programa, y uso de Terapia de Arte a Philhaven, eran sumamente eficaces ayudando a los pacientes a recuperarse de la enfermedad mental y trataban con los desórdenes profundos.

2.3.3. Dimensiones y alcances de la arteterapia

El arte-terapia es la utilización de la expresión artística en la ayuda a las personas que tienen problemas psicológicos (desórdenes emocionales, estrés, falta de confianza) o que presentan dificultades de aprendizaje.

La arteterapia es una disciplina que capacita para la ayuda humana utilizando los medios artísticos, las imágenes, el proceso creativo y las respuestas del paciente

a esos productos creados. A través del proceso creador, se reflexiona sobre el desarrollo del paciente, sus conflictos personales e intereses.

La práctica de la arteterapia se basa en el conocimiento del desarrollo humano y de las teorías psicológicas que se ponen en práctica a través de distintos medios terapéuticos, tanto educacionales como cognitivos, psico-dinámicos y otros, con el objetivo de ayudar en los casos de conflictos emocionales, deficiencias psíquicas y sociales, autoestima, des-estructuración personal y familiar, y otros problemas sociales y psicológicos.

El arte-terapia también ha servido como soporte terapéutico a las personas que se encuentran en situación de angustia emocional. El principio es estimular a los pacientes a expresar sus sentimientos y emociones bajo una forma visual o plástica (pintura, escultura, dibujo, música etc.).

El arte-terapia es un método ideal para relajarse y resolver muy naturalmente los problemas. No importa el talento o la capacidad que se tenga. Lo más importante es saber escuchar la "voz" interior a través de la creación artística.

La arteterapia y el juego en niños

En este caso los pacientes que son de interés son niños que están en edad de jugar y jugar implica una situación espontánea, no forzada, una actividad relajante y creativa, y es a través del lenguaje del Arte y su mundo de fantasía, en el que crea un cuadro, un esmalte o una cerámica, en resumidas cuentas, en el marco de un trabajo "Artesanal", único e irrepetible, donde lo que se crea además de belleza es salud.

Es importante ampliar los medios, las técnicas y la utilización de la expresión plástica con las que se cuenta para, de esta manera, abrir las puertas de la comunicación, el lenguaje y la relación inter-subjetiva a personas que no podrían adquirirlas sin ayuda explícita. Con ello, se está contribuyendo a llenar de sentido su mundo y romper el cascarón de aislamiento que les separa de las otras personas. Es necesario disponer con eficacia condiciones de aprendizaje y desarrollo muy cuidadosos para que dicho aprendizaje se produzca, estructurando y controlando

adecuadamente el medio externo. La gran meta que persiguen los educadores es la de preparar a estas personas para que sean capaces de resolver los problemas que se les plantean a lo largo de la vida.

En la terapia se trata de comprometer al niño con el arte que se esta produciendo, y dejar que narre una historia al respecto. Es una entrevista enfocada en la perspectiva del niño sobre el evento traumático, con énfasis en las emociones, percepciones y traumas pasados. La expresión artística es una herramienta de gran ayuda para la comprensión de niños abusados, porque brinda un medio no verbal de relatar información. (Ketelgon, 2006).

Los patrones de conducta son perpetuados en los primeros años de formación, crecimiento y desarrollo. Los patrones establecidos en los años formativos serán reflejados en sus vidas de adultos como personas abusadas o personas abusivas. Es decir, que los niños que han sido abusados o que ven a sus padres violentarse mutuamente son dados a convertirse en víctimas o perpetradores de violencia familiar. Se sabe que para romper con este ciclo generacional de violencia doméstica y abuso infantil, hay que intervenir directamente con los niños perjudicados.

Alcances

A continuación se verán aspectos que se toman en consideración para dimensionar los alcances de la arteterapia que se basan en aspectos observables en niños que vivieron algún tipo de agresión.

Miedo

El miedo es una expresión un sentimiento que se manifiesta muchas veces en forma de ansiedad que se percibe de múltiples formas. En algunos casos es producida por la violencia. Otras veces, se puede temer a la oscuridad y a los animales, esto mayormente en los niños. Niños violentados temen a la recurrencia de su pasada experiencia traumática (pseudo-fobia). Tienen actitud de constante

vigilancia. Son hipervigilantes, sobre todo cuando sienten algo amenazante a su alrededor.

El negro es un color común en los dibujos de niños que padecen algún malestar físico. Expresan en él su profundo dolor. El abuso ocasiona depresión y pensamientos de suicidio en los niños.

Se han identificado cinco formas de violencia psicológica infantil: rechazo, insolación, terrorismo, ignorancia y corrupción. Todas estas hieren su capacidad intelectual o psicológica. El maltrato psicológico es un ataque recurrente sobre la persona o comportamiento social de un niño, infligido en su proceso de desarrollo, y que por ello, deja en él un patrón de actitud psíquica destructiva. Estos niños interiorizan sus sentimientos al punto de ser autodestructivos, depresivos y suicidas. Tienen a exteriorizarse en hiperactividad, impulsividad y violencia.

Los niños abusados desarrollan sentimientos de odio, ambivalencia, miedo, culpabilidad y confusión en relación con la agresión.

Regresión

Muchos niños experimentan la regresión; las actitudes maníacas y la excesiva necesidad maternal, son buenos ejemplos de estas regresiones. Para algunos es temporal, pero en otros, se desarrolla en forma crónica y problemática.

Los niños violentados presentan formas regresivas de arte según el grado de violencia percibida y emociones perturbadas. Estas formas simples de arte les devuelven la serenidad y la libertad para crear y relajarse al entrar en contacto con los materiales. Estos dibujos reflejan su evolución y madurez mental, más que su verdadera edad.

Baja Autoestima

Hay que poner énfasis en que los niños se involucren con la actividad artística y tener persistencia en que dichos trabajos son de valor y belleza. Esto cooperará para que el niño fortalezca su autoestima: Por lo general, estos niños no tienen autoestima, ni se sienten valiosos o significativos para la comunidad o su entorno.

Hay que darles su lugar y hacerles comprender que ellos son importantes para el desarrollo social y para su entorno inmediato.

“Stress” post-traumático

El estrés pos-traumático ocasiona problemas para disfrutar de actividades que previamente le ocasionaban felicidad, donde el miedo, la ansiedad y la hipervigilancia predominan en la conducta.

La vigilancia postoperatoria

Para la mayoría de las técnicas de la terapia creativa, la vigilancia postoperatoria se mantendrá grandemente por el cliente individual, a menos que el individuo esté participando en un grupo de apoyo, ya que suele ser un proceso de mucha meditación y reflexión, además de una especie de catarsis.

2.3.4. La metodología usada por los arteterapeutas

Los descubrimientos son normalmente hechos durante las actividades de trabajo en las vivencias de las personas durante antes y después de las sesiones.

A manera de síntesis la metodología sigue los siguientes pasos:

- 1 La observación y la recopilación de rasgos generales del estudiante.
- 2 El estudio de antecedentes y diagnósticos.
- 3 La definición del tipo de estrategia que requiere el grupo o individuo.
- 4 La preparación o motivación.
- 5 El desarrollo de la confianza, brindado ambiente apropiado para la relajación.
- 6 Consideración de las características individuales de personalidad y gustos personales.
- 7 Elaborar actividades creativas acordes con su necesidad.
- 8 Espacio propio o diálogos como recurso en el caso de requerirse.
- 9 Las actividades pueden ser mixtas y se debe tomar en cuenta toda lo que es agradable y aceptado.

- 10 Dirección del terapeuta hacia la conscientización de aspectos que no se tienen presentes.
- 11 Reconocimiento o aceptación.
- 12 Incorporación de lo vivido en la experiencia.
- 13 Reconocimiento y auto investigación de los estados emocionales.
- 14 El análisis del producto artístico.
- 15 Se comparten experiencias.
- 16 Conclusiones y reflexiones grupales o individuales.

Algunas metodologías usadas en albergues para niños

Mientras utilizando expresiones artísticas para propósitos de asesoría, es importante incitar a que el niño comparta sus sentimientos y experiencias; es importante hacer preguntas. El proceso debe dar información de cómo el niño se adapta a la vida del albergue, la evolución de su crisis y del concepto de su situación actual.

El contacto físico es importante para el niño ya que crea sentimientos de seguridad, calor y maternidad. Sin embargo, hay que evitar cualquier síntoma de dependencia. Sostenerle la mano para dibujar, palmearle la espalda, ayudarle a moldear el barro, son acercamientos físicos que le demuestran al niño que existen acercamientos físicos no-violentos. Le demuestran que “tocar” puede estar relacionado con aspectos positivos de la vida y no solo con los negativos.

Meta principal de la arteterapia

Reducir la ansiedad, el miedo, la depresión y otros sentimientos que estén inmovilizando la capacidad del niño para recuperarse de su crisis. Se pretende fortalecer e incrementar la interacción positiva a través del proceso creativo. Para ello, hay que inculcar en los niños los patrones interaccionales más positivos de comunicación. La creatividad deviene el reemplazo positivo de sentimientos de odio y violencia.

Para un mejor estudio de la situación infantil en los albergues de niños agredidos y una mejor comprensión de su crisis, es importante hacer anotaciones y observaciones no solo de sus creaciones artísticas pero del procedimiento y utilización de los materiales durante el proceso creativo. Esto incluye la observación de qué tipo de materiales utiliza, como para qué efectos y su interacción con los demás a la hora de crear.

Los niños de los albergues tienen en su generalidad mucha necesidad de amor y afecto. Buscan afecto maternal que les produzca sensación de seguridad y atención.

La actitud general de un niño agredido es jugar con los materiales artísticos en vez de utilizarlos en el proceso. No pueden quedarse quietos mucho rato debido a su incapacidad para concentrarse; sus obras creativas reflejan que no pueden enfocar sus mentes en una sola cosa por largo tiempo (Ketelgon S., (2006).

2.3.5. Estrategias de la arteterapia

En el trabajo individual y de auto-reconocimiento, al igual que en el grupal, la arteterapia, responde de una manera menos dolorosa y constituye una catarsis personal dentro de una experiencia individual o grupal. La arteterapia, por consiguiente, brinda una alternativa para transmitir, explorar y resolver necesidades en lo cotidiano.

Tipos de estrategias de la terapia artística

Grupales

El proyecto Philhaven usó la Terapia de Arte Expresiva en las escenas de grupo, aunque el tratamiento individual no era ajeno. El proceso creativo es sumamente importante para la terapia pero, la discusión de grupo era igualmente significativa al tratamiento Las sesiones empezaron con los miembros de grupo que trabajan individualmente en los proyectos y, entonces, cuando los proyectos fueron completados, ellos se encontrarían para discutir los significados de su obra de arte

completa y llena de simbolismo. La discusión era una parte íntegra del proceso terapéutico, porque les permitió a los pacientes actuar recíprocamente entre sí y aprender de las experiencias del par. Haciendo esto, las emociones se soltaron a menudo verbalmente, mientras hacía a los pacientes comprender su propia habilidad de caminar fuera de su zona de consuelo normal. Esto les ayudó a ver que ellos no estaban solos. Cada participante fue animado.

Para algunos líderes y la razón para usar el trabajo del grupo puede ser resumido como sigue: mucho de aprender social se hace en grupos; por lo tanto el trabajo del grupo proporciona un contexto relevante en el cual practicar. Un miembro del grupo puede dar o solucionar un problema puede al mismo tiempo aprender de la retro alimentación de otros miembros; se puede tomar dos para ver a un grupo que los miembros pueden intentar nuevos papeles, y ver cómo otros reaccionan al modelo y pueden ser apoyados y reforzado por el grupo siendo estos catalizadores para desarrollar recursos latentes y las capacidades que son más convenientes para ciertos individuos. Liebmann, M. (1986)

Los que encuentren la intimidación del trabajo individual demasiado intensa puedan ser más democráticos compartiendo el trabajo del grupo de la energía que satisface que trabajo individual de hecho puede ser una manera económica de usar la maestría para ayudar a varias personas al mismo tiempo

Individuales

La arteterapia, de manera individual, suele ser muy compleja, cabe mencionar la importancia de elaborar tácticas para el sujeto que lo requieran puntualmente de forma que no se reste importancia al proceso personal y único en el sujeto o estudiante.

El trabajo individual de la arteterapia

En el proceso del terapeuta que regularmente enfatiza el trabajo individual lo hace sobre todo en el momento de encontrar significados individuales y

descripciones de la obra de arte.

Los propósitos generales del trabajo personal serían:

Generar creatividad y la realización de la validación del uno mismo

Construcción de confianza de la espontaneidad de la propia autonomía y motivación personales

Aumento potencial se convierten mientras que la libertad individual para tomar decisiones al experimentar ideas exteriorizadolas, expresa el trabajo de la reflexión

Permite la expresión de los conflictos de las emociones de las sensaciones

Por medio de la fantasía y de ordenes inconsciente de la experiencia visualmente y que son verbalmente relajantes. Liebmann, M. (1986)

De parejas

La arteterapia en parejas ha sido usada sobre todo en conflictos de pareja o entre padres e hijos, y ha dado excelentes resultados, El trabajo en parejas puede ser útil también en las secciones de la arteterapia pero sobre todo para reforzar o complementar los procesos personales de ambas personas durante el proceso personal de tratar o mejorar alguna dificultad. Una ventaja notable del trabajo en pareja es la indudable la compenetración y la ampliación de un proceso de diálogo que permite fluidez y confrontación demás de profundización de los temas así como de experiencias.

2.3.6. Las actividades realizadas en la arteterapia

Pensamiento visual

Expresando lo que las palabras no pueden

Experiencia sensorial

Liberación de emociones

Producto de la creación

Creación de relaciones

Interpretación gestual

2.3.7. Instrumentos para la intervención en la arteterapia

Movimiento música y expresión corporal

Se usan a menudo movimiento y terapias de música junto con los acercamientos de relajación. La terapia de movimiento involucra el baile y la interpretación de sentimientos o pensamientos en el movimiento, y usa la música. En particular, para los adolescentes, la música y el movimiento son a menudo saludables para la tensión y las emociones. Estas terapias también pueden ayudar a las personas a desarrollar las habilidades de la albardilla apropiadas. Pueden usarse movimiento y música en las casas lactantes, y la clase del gimnasio, ya que el tratamiento residencial centra la oficina de un terapeuta, o una casa.

Journaling o diario

Se han estudiado las técnicas de Journaling (diario) extensivamente con respecto a su salud, beneficio, físico y emocional. Su aplicación es ancha y puede usarse en los varios acercamientos terapéuticos. El “journaling” puede usarse en una base regular para el alivio de tensión, apuntando cualquier cosa que viene a la mente; puede usarse para las áreas específicas del problema, como enfocar la atención en las metas o en los sentimientos irresolutos de pesar o enojo. En el “journaling”, parece ser más importante enfocar en los aspectos emocionales, en lugar de usarlo para grabar los eventos diarios simplemente.

Escribir es también una forma creativa de mantener a raya el estrés de la vida diaria y una ayuda a la hora de resolver problemas emocionales o físicos, como pudo demostrar un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York, en un estudio realizado con enfermos de asma y artritis reumatoide a quienes se les pidió que escribieran sobre un acontecimiento estresante. Incluso cuatro meses después de haber realizado el ejercicio sus síntomas físicos mostraban una mejoría clínica relevante. Los investigadores no pudieron descubrir la forma en que la escritura es capaz de producir este tipo de efectos. Sin embargo, son muchos los

que defienden la estrecha relación entre mente y cuerpo, entre alteración emocional y enfermedad física, por lo que no resultan tan extraños estos resultados. Escribir sobre un determinado problema es una forma de trabajar en él, asimilarlo, descubrir nuevos aspectos que se habían escapado y sacarlo al exterior, de forma que puede volverse más objetivo, (citado en Ketelgon, 2006, página 4).

Esta no es la única forma de utilizar la escritura como terapia. La poesía, los relatos, los cuentos y las novelas, constituyen también una forma efectiva de hurgar en el subconsciente y sacar de allí historias que son en realidad, narraciones sobre sí mismos o el mundo que les rodea. Crear un personaje que vive una determinada situación y expresa unos sentimientos concretos de una manera particular, puede ayudar al escritor a comprenderlos y manejarlos, tanto si le pertenecen como si pertenecen a otras personas de su entorno. ¿Por qué el protagonista reacciona de una forma determinada? ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Por qué se siente así? El escritor sabe responder a estas preguntas. Por este motivo, mientras escribe está profundizando en el alma humana y también en la suya. Convertir las distintas facetas de la personalidad en personajes de un relato o novela, por ejemplo, constituye una buena forma de conocerlas mejor y de integrarlas.

Obras de arena

Otras técnicas incluyen obra de arena, la querida terapia, toque la terapia, y terapia de la horticultura. La obra de arena es una forma especializada de terapia de la obra en que usa arena para formar los planes o preparar historias que usan las figuras de la obra. La terapia de la obra es un acercamiento usado con los niños, y es bastante extenso en la teoría del fondo y aplicación. Es una terapia psicológica en que el niño juega en la presencia del terapeuta. El terapeuta usa las fantasías de un niño y los significados simbólicos de su obra como un medio por entender y comunicarse con el niño. Se usan a menudo querida terapia y terapia de la horticultura en los hospitales y los centros del tratamiento residenciales. Aunque estas terapias no son expresivas de la misma manera como otros acercamientos, ellos ofrecen una experiencia diferente para los individuos que participan en las

personas del apoyo a ellos (them helping) sienta un sentido de alegría, conexión, o logro que los pacientes pueden estar extrañando de sus vidas.

Dibujo

La preparación pequeña se necesita para las formas visualmente expresivas. Dibujar se usa a menudo en una primera sesión con los niños jóvenes. Cuando se usa con los adultos, el dibujo o la pintura son a menudo útiles, sobre todo en un momento de callejón sin salida cuando "hable la terapia" no es eficaz, o al enfocar en los aspectos más emocionales del trabajo terapéutico.

El Psico-drama

El psicodrama consiste en interpretar situaciones de la vida de una persona, expresando los sentimientos implicados en los problemas de su vida diaria. Su aparición se remonta a los años 20, cuando Jacob Moreno empezó a utilizar lo que él llamaba el drama sin ensayo, como una forma de arte más y sin pretensiones terapéuticas, hasta que una actriz con la que trabajaba le habló de ciertos problemas personales y se le ocurrió utilizar un juego de roles sin guión para resolverlos. Así fue como nació la dramatización espontánea de situaciones conflictivas o psicodrama, que se ha estado utilizando desde entonces en diversas corrientes psicoterapéuticas, principalmente en el contexto de terapia de grupo, donde los distintos miembros interpretan a las personas implicadas en la vida y conflictos de uno de ellos.

Algunas técnicas utilizadas en el Psicodrama

Intercambio o representación de papeles

Papel-jugando exige la revisión de papeles familiares específicos para determinar las metas para el trabajo. Si el trabajo familiar se enfoca en la comunicación, cada miembro puede pedirse adoptar el papel de otro familiar para clarificar sus percepciones de papeles actuales por ellos y los otros miembros familiares. El propósito de adoptar estos papeles es ganar la visión y entender la perspectiva de la otra persona, por lo que se refiere a sus pensamientos,

sentimientos, y acciones. Asumiendo el papel de otro, ayuda construir la empatía y mantener un mecanismo el crecimiento personal y cambio.

Un diagrama de miembros familiares es a veces útil como una guía para identificar los papeles específicos, y dirigiendo el drama.

1. El doble

Otra persona imita al protagonista, a veces de forma exagerada o incluso actúa por él, sobre todo cuando el terapeuta considera que está teniendo problemas a la hora de expresar sus sentimientos o no se atreve a hacerlo.

2. La tienda mágica

Se trata de una tienda en la que se venden metas y valores para la vida, se utiliza cuando el paciente no tiene claro cuáles son los suyos. Para comprarlos en la tienda mágica tendrá que dar a cambio un aspecto de sí mismo que valore. De este modo, puede darse cuenta de qué es lo que de verdad le importa.

3. Inversión de roles

El protagonista y otro miembro del grupo intercambian los papeles. Esta técnica ayuda a ponerse en el lugar del otro, verse desde fuera y representar al otro como a uno le gustaría que se comportara.

4. Técnica del espejo

El protagonista pasa a formar parte de la audiencia y otro ocupa su lugar en la representación, comportándose tal y como lo haría el protagonista o, a veces, exagerando.

Representación de sueños

El paciente se tumba como si durmiera y los demás representan su sueño a su alrededor, siguiendo sus instrucciones.

Se ha observado que la terapia artística ayuda al niño a liberar la tensión y la ansiedad, además de asistir a la fluidez de la terapia verbal. La terapia artística es el

tratamiento alternativo para personas sujetas a traumas psicológicos relacionados con violencia. Ayuda a desencadenar el acceso a memorias traumáticas.

2.4. Las relaciones interpersonales

Definición

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca entre dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de uno/una.

A continuación, se citan una serie de definiciones desarrolladas por especialistas en Psicología o Psicopedagogía de la Organización de Psicología de la Educación para Padres y Profesionales (2006) las cuales pueden aclarar este término amplio y enriquecedor para el proceso de comprensión de la importancia de este término y relevancia dentro de este trabajo:

Las relaciones interpersonales son contactos profundos o superficiales que existen entre las personas durante la realización de cualquier actividad. (Mercedes Rodríguez Velásquez).

Es la habilidad que tienen los seres humanos de interactuar entre los de su especie. (Omar Pacheco).

Es el amor que una siente por otra persona, tratando de respetar sus derechos personales, tratando de ser cortés con todas las personas (Juan Reynolds).

Es la amistad que una ya sea espiritual o relación que se entabla en grupos sociales (Freddy Quispe Ticona).

Interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y el grupo al cual pertenece. Es la interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y al grupo al cual pertenece (Georgina Ehlermann).

Es la habilidad con la cual se hace, la que se debe desarrollar y perfeccionar

durante toda nuestra vida, para que cada día sea lo mejor posible. (Paula Troncoso).

Es la habilidad con que se nace, la que se debe desarrollar y perfeccionar hasta el fin de nuestra vida. (Paula Troncoso Muñoz).

Es la capacidad que se tiene para trabajar juntos con una meta definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los seres que nos rodean. (Carmen Cifuentes).

Es saber respetar a las personas y compartir a través de una excelente comunicación para el alcance de objetivos comunes. (a g.) es la capacidad que se tiene para comunicarnos entre sí con una o más personas, con respeto y estableciendo lazos de comunicación efectivos. (a g.) Es la capacidad de desarrollarse íntegramente a través del 'otro ', con el fin de encontrar sentido a nuestras vivencias sociales e individuales, buscando siempre la felicidad. (María Fer.).

Es la relación que se tiene con las personas que se tiene a nuestro alrededor con las cuales compartimos, inquietudes, logros, amor. (Trola Karina Estrada g.) Es la capacidad que posee el ser humano para interactuar con otras personas respetando sus derechos, manteniendo una óptima comunicación y trabajando unidos en pos de un objetivo en común'. (Jennifer de Jesús Jaramillo Rolas).

Es la etapa en la que el individuo entra en una relación mas profunda con otras personas ya sea de amistad o negocios y hay respeto mutuo de opiniones y a la vez ciertas sugerencias relacionadas al tema. (Relaciones interpersonales) representa la interacción cotidiana que tiene lugar entre los miembros de un grupo de trabajo (Omar Vidal Cabrera).

Las relaciones interpersonales son aquellas que nos hacen convivir con otros y, son las que nos hacen ser que somos (Tavo para los que hacen tarea).

Es la comunicación entre los seres humanos en busca de comprensión y entendimiento. (Daniel Materán).

Importancia en el desarrollo personal de las relaciones interpersonales las relaciones interpersonales son aquellas que nos ayudan a crecer como individuos, respetando la forma de ser de los demás y sin dejar de ser nosotros mismos.

(Anónimo).

Es la interacción recíproca entre 2 o más personas (Petriz).

Es aprender a interrelacionarse con las demás personas respetando su espacio y aceptando a cada uno como es, con sus defectos y sus virtudes, recordando que nuestros derechos terminan cuando comienzan los de los demás. (Tamaris Arcelay, Puerto Rico).

Las relaciones interpersonales son la manifestación de que, como seres humanos somos seres sociales, que construimos nuevas historias para el mejoramiento de relaciones saludables (Ana Ximena).

Las relaciones interpersonales son contactos profundos o superficiales que existan entre las personas durante la realización de cualquier actividad. (Mercedes Rodríguez Velásquez).

Sin importar la connotación que esta tenga (positiva o negativa) dice de cómo nos involucramos con los demás y de nuestra capacidad para adaptarnos a otros. (Daniela Fernández).

Las relaciones interpersonales son el conjunto de contactos que se tiene os seres humanos como seres sociables con el resto de las personas. (María Teresa Marinakis).

La importancia de la confianza en las relaciones interpersonales

- La confianza es un elemento vital en todas las relaciones interpersonales incluyendo las organizaciones.
- La gente debe creer en la veracidad de la información y de que se les hable de los asuntos importantes que les compete.
- La gente necesita creer en la verticalidad y honestidad de sus líderes.
- La gente necesita saber que la agencia se preocupa por ellos para que haya confianza y compromiso.

2.4.1. Comunicaciones y relaciones interpersonales

- 1 Conceptos Clave en Comunicación
- 2 La Comunicación es escucha
- 3 La Percepción
- 4 Canales de Comunicación

Bloqueos en los Canales de Comunicación:

- 1 Estilos de comunicación y conflicto
- 2 Valores del Estilo Asertivo de Comunicación
- 3 Aspectos a tener en cuenta al emitir un mensaje

Los problemas en las relaciones interpersonales

- Los problemas en las relaciones interpersonales ocurren como resultado del compromiso de los involucrados con sus propias perspectivas, ideas, opiniones y sentimientos que abusan o pasan por alto los de los otros.
- Las relaciones giran alrededor de las necesidades de las personas.
- Necesidades satisfechas edifican relaciones interpersonales.
- La meta de cualquier relación es, entonces, cumplir las necesidades existentes.
- Necesidades que no son cumplidas socavan y destruyen las relaciones.

Estrategias para comunicarse mejor

- 1 El Raptor (Tipo relación muy bien establecida, con mucha confianza, camaradería)
- 2 La distancia
- 3 Relaciones Interpersonales
- 4 El Arte de Escuchar
- 5 Auto evaluación de la habilidad para escuchar.
- 6 Problemas de comunicación y niveles jerárquicos

Las etapas de una relación interpersonal son

- Cooperación
- Desquite
- Dominación
- Aislamiento

Una persona, por sí sola, no puede mantener cooperación y confianza mutua en la relación. Las personas involucradas tienen que trabajar para lograrlo. Para mantener una relación fuerte, saludable y dinámica, se ha de estar alerta a las necesidades cambiantes dentro de la relación.

Cooperación:

Las relaciones interpersonales comienzan en la etapa de cooperación con el deseo de cumplir necesidades complementarias.

Seis cualidades de una relación cooperativa

- Compromiso
- Meta común
- Desinterés
- Confianza y respeto mutuo
- Creatividad
- Compromisos renovados

Desquite:

Cuando se pierde de vista que en una relación existen, "socios" se da el primer paso para salir de una relación de cooperación y permitir una actitud de venganza hacia la persona que no está cumpliendo con las necesidades del otro.

Etapas del desquite:

- Asumir demasiado de la otra persona.
- Tomar la iniciativa para cumplir mis necesidades: demandar o manipular.

Agredir

Luchar por el control

Dominación y Aislamiento

Las personas dominadas sacan tres conclusiones antes de optar por el aislamiento:

1. Debido al sentir de rechazo y auto-compasión, concluyen que la otra persona no se preocupa por sus necesidades. Ven al dominador como totalmente egoísta y no como un socio en la relación. Están convencidos de que no se dará consideración a su creatividad, ideas y sentimiento.
2. Concluyen que no tienen que perdonar a la otra persona. Han absorbido tantas heridas que se sienten más agredidas que agresores. Ya han pasado el límite de aguante.
3. Concluyen que no se va a cumplir con sus necesidades. Ya no hay esperanza.

Características del Aislamiento

- Entrega a la derrota. Deja de luchar por sus necesidades.
- Ignora a la otra persona física y mentalmente.
- Cese total de comunicación. Uso del silencio como arma.
- Pérdida de confianza.
- Multiplicación de problemas.
- Necesidades no cumplidas generan mayor egoísmo.
- Resultado es el aislamiento de todos los involucrados, y al final rotura de la relación.

2.4.2. La arteterapia y los niños agredidos

Según afirmaciones del trabajo hecho por la artista plástica Sylvia Ketelhon (2006), una alta autoestima se ha vinculado frecuentemente con la salud mental a

largo plazo y con el equilibrio emocional.

“Los individuos cuya autoestima no se ha desarrollado lo suficiente, manifiesta síntomas psicosomáticos de ansiedad. Se puede afirmar que existe una relación estrecha entre la percepción propia de “mí mismo” y la influencia social sobre esta”. (Ketelhon S, 2006, **página 1**).

Por lo tanto, tiene repercusiones en el modo de enfrentarse socialmente. La competencia interpersonal y el ajuste social repercuten en las conductas de los niños, por ejemplo: un ajuste pobre en lo social, se relaciona con un bajo auto-concepto y una baja autoestima; y se manifiesta en los niños y adolescentes de varias formas:

- No se les selecciona como líderes.
- No participan con frecuencia en clase o en clubes o en actividades sociales.
- No defienden sus propios derechos ni expresan sus opiniones.
- Con mucha frecuencia se desarrollan sentimientos de aislamiento y soledad.
- Otros por el contrario se desarrollan conductas violentas.

2.4.3. Resolución de conflictos en las relaciones interpersonales

La comunicación

Es la manera y el canal más efectivo e inteligente de resolver un problema. Cabe mencionar la asertividad como el método preventivo del desarrollo de conflictos. En el proceso de comunicación interviene el emisor, el receptor y el mensaje. Cualquier distorsión que se produzca en cualquiera de los tres elementos puede producir un conflicto.

“Sin comunicación no hay negociación” (Cleofe Molina, 2000, página 20)

La comunicación nunca es fácil, ni siquiera entre personas que tienen muchos méritos o valores y experiencias comunes. Las parejas que han vivido juntas durante

treinta años, todavía tienen malentendidos todos los días. No es sorprendente que haya poca comunicación entre personas que aún no se conocen bien y que pueden sospechar del otro o sentirse hostiles. Independientemente de lo que usted diga, es fácil que la otra persona entienda algo diferente”.

En la comunicación se dan tres grandes problemas:

Primero: las personas pueden no ser comprendidas o no darse a comprender. Sentirse vencido es común, esto hace que se desvanezca una comunicación seria.

Segundo: aunque usted le hable a la otra parte en forma directa y clara, es posible que ella no lo *escuche*. Observe con cuánta frecuencia las personas parecen no prestar atención a lo que usted dice. Probablemente, con la misma frecuencia usted será incapaz de repetir lo que ellas han dicho. En una negociación, puede suceder que usted esté tan ocupado pensando en lo próximo que va a decir, en cómo va a responder a ese último punto o en la manera de expresar su próxima argumentación, que se le olvide escuchar lo que la otra parte está diciendo ahora. Pero si usted no escucha lo que dice la otra parte, no habrá comunicación.

Tercero: el problema en la comunicación son los malentendidos: Lo que uno dice puede ser malinterpretado por el otro. Aun cuando los negociadores están en la misma habitación, la comunicación del uno al otro puede parecer como el envío de señales de humo cuando hace mucho viento. Cuando las partes hablan idiomas diferentes, la posibilidad de malas interpretaciones se multiplica.

En este punto es importante rescatar que la arteterapia es considerada un excelente mediador por medio de la expresión creativa y la estética creadora de arte; también, es otra alternativa para desarrollar el proceso de comunicar. Este ocurre gracias a que se conjugan de la capacidad de comunicar y el lenguaje emocional con el valor estético en función de la expresión creativa. Este brinda respuestas a y en el que hacer diario de los artistas, por un lado, o de los creadores por otro, colmado de

expresiones humanas.

Existen medios innumerables y abundantes para la comunicación; algunos tan efectivos como el más esencial y antiguo de todos, pero nunca tan perfecto y preciso como el lenguaje gestual, comprendido por toda la humanidad sin excepción. El arte tiene esta capacidad: ser comprendido por todos o por gran parte de la humanidad.

¿Como puede hacerse frente a estos tres problemas de comunicación?

- 1 Escuche atentamente para comprender.
- 2 Escuchar activamente.
- 3 Hable con el fin de que se le entienda.
- 4 Hable sobre usted mismo, no sobre los demás: Es más persuasivo *describir el problema en términos del impacto* que tuvo en usted que en términos de lo que ellos hicieron y por qué: "Me siento..." en lugar de "usted..." Que es un tono acusativo.
- 5 Es mejor prevenir: el mejor momento para solucionar el problema de las personas es antes que el problema se presente.
- 6 Enfrentese con el problema, no con las personas.

Ahora, se puede conjugar la idea de que no necesariamente el primer paso para la resolución de conflictos debe verbalizarse, esto dependería del tipo de conflicto y del nivel de conciencia que puede experimentar el paciente.

Los campos de aplicación de la resolución de conflictos abarcan todas las manifestaciones humanas y sociales desde los conflictos internos; es decir, personales, hasta los externos; o sea, con otros.

El conflicto suele considerarse negativo porque lo percibimos a través de las

consecuencias destructivas que tiene la forma habitual de resolverlos. Entramos en el conflicto con una actitud de competitividad. **Conflicto no es igual a violencia**, es algo habitual en las relaciones entre grupos sociales e interpersonales.

La violencia supone la ruptura, la negación del conflicto; supone optar por resolverlo de forma destructiva. En la resolución del conflicto está el camino para conseguir la paz. Cuando el conflicto se niega se hace la ilusión de una “paz pasiva”, cuando se resuelven los conflictos sin violencia, se integra un modelo de paz positivo y constructivo.

La verdad sobre el conflicto

- 1 El conflicto es inevitable.
- 2 El conflicto se desarrolla porque estamos trabajando con las vidas de las gentes, sus trabajos, sus hijos e hijas, su orgullo, auto-concepto, ego, y su sentido de propósito y visión-misión.
- 3 Existen indicadores de conflicto que pueden ser reconocidos en las personas o en los grupos.
- 4 Hay estrategias disponibles para la resolución de conflictos.
- 5 El impacto del conflicto puede ser minimizado, re-canalizado y/o resuelto a pesar de ser inevitable.

Las razones principales del conflicto

- 1 Comunicación pobre.
- 2 La búsqueda de poder.
- 3 Insatisfacción con el estilo de liderato débil.
- 4 Falta de apertura.
- 5 Cambios en la estructura organizacional.
- 6 Desconfianza entre la gente.

Algunos indicadores de conflicto

- 1 Lenguaje corporal.
- 2 Desacuerdo, sin importar el asunto.
- 3 Sorpresas repentinas.
- 4 Declaraciones públicas fuertes.
- 5 Ventear los desacuerdos a través de los medios comunicativos.
- 6 Conflictos en los sistemas de valores.
- 7 Anhelo de poder.
- 8 Aumento en la falta de respeto.
- 9 Oposición abierta.
- 10 Falta de objetivos claros.
- 11 Fracaso con relación a los objetivos.

El conflicto es destructivo cuando:

- 1 Se le da más atención que a las cosas realmente importantes.
- 2 Corrompe la moral o la auto-percepción.
- 3 Polariza la gente o los grupos, reduciendo la cooperación.
- 4 Aumenta y agudiza las diferencias.
- 5 Conduce a comportamiento irresponsable y dañino, tal como insultos, malos nombres o peleas.

El conflicto es constructivo cuando:

- 1 Resulta en la clarificación de problemas y asuntos importantes.
- 2 Resulta en la solución de problemas.
- 3 Involucra la gente en la solución de asuntos importantes para ellos o ellas.
- 4 Conduce a una comunicación más auténtica.
- 5 Ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad.
- 6 Ayuda a desarrollar más cooperación entre la gente cuando se conocen mejor.
- 7 Permite la solución de un problema latente.

8 Ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos y destrezas.

De manera general, la negociación constituye un mecanismo a través del cual se resuelven disputas, bien sea a través de:

1. La interacción directa de las partes.
2. En colaboración de terceros o facilitador.

Es por ello que la teoría de negociación es un tema fundamental dentro del campo de la resolución de conflictos y amerita un estudio profundo e independiente que se menciona más adelante. Resolver en el contexto de negociación; es el logro de llevar una situación real que presenta el conflicto a una situación deseada.

Fases de la resolución de problema

- 1 Tomar conciencia del problema.
- 2 Recabar información.
- 3 Definir el problema.
- 4 Formular los objetivos.
- 5 Generación de soluciones.
- 6 Selección de una solución.
- 7 Implementación.
- 8 Evaluación

Estos son los pasos por los que también se debe pasar en el momento en que se realizan actividades, ya que el proceso creativo no está desligado de la capacidad de enfrentar una situación conflictiva; esta, a su vez, brinda insumos para mejorar las relaciones interpersonales. Por otro lado, la arteterapia requiere de esta serie de pasos metodológicos para brindar una organización del proceso formativo, que puede abarcar el ámbito personal tanto como el grupal.

A partir del establecimiento de relaciones entre personas, se dan las condiciones para que se genere un proceso contradictorio, pudiendo desembocar en los acuerdos más estables o las más agudas confrontaciones.

A su vez, se puede tomar en cuenta que las relaciones interpersonales requieren de una comunicación apropiada y asertiva, por lo que se debe de conocer estos aspectos, que también son tomados en cuenta en el trabajo multidisciplinario de arteterapia que han implementado en las propuestas laborales grupales e individuales el potencial

Formas de resolución de conflictos

Huída: Huir o negar la existencia del conflicto. Muchas personas esperan que el problema desaparezca por sí solo. Esto normalmente no ocurre. Este es un acercamiento no recomendado, pero muchas personas lo siguen.

Acomodadizo: Es la condición de ajustarse al conflicto en vez de luchar por resolverlo. Este es otro acercamiento erróneo al conflicto; es injusto, no genera soluciones creativas, y casi siempre el acomodador no es feliz con la situación que vive.

Competir: Es el tipo de conflicto que se convierte en una batalla en la cual una persona o grupo quiere ganar a toda costa. Este tipo de acercamiento es destructivo.

Transigir: Algunas personas buscan encontrar un arreglo, un término medio y "elaborar un acuerdo." Esta sería una buena solución si fuera enteramente cierta. Muchas veces el acuerdo es efímero, y sólo trata de ganar más terreno al oponente.

Integral: Muchas personas pueden controlar su coraje, su competitividad, sus emociones y buscar soluciones genuinas e innovadoras. Soluciones que sean justas para ambas partes. Este es un acercamiento creativo al manejo de conflictos, uno que se debe tomar.

El modo integral puede semejarse al retomado desde otra perspectiva, cuando se trabaja en una terapia artística.

2.4.4. Los conflictos a nivel Educativo

El problema de la disciplina en el aula en los últimos años se ha convertido en un conflicto real de los proceso de enseñanza y aprendizaje; es por esto que se hace necesario planear el manejo de la problemática desde una perspectiva psicopedagógica. La praxis de la Educación es aprender a descubrir y a afrontar los conflictos para resolverlos adecuadamente. A menudo, cierto tipo de conflictos parecen afectar más a los docentes que a los alumnos. Es difícil abordar preventivamente este tipo de conflictos escolares, por la falta de interés y **motivación** de parte de un alumno.

Reglas simples para resolver conflictos en el aula

Expertos en Resolución de conflictos sugieren respetar una serie de reglas simples, cada vez que dos o más personas se enfrentan a este tipo de situaciones.

- 2 Enfrentar el problema.
- 3 Definir las posiciones e intereses de las partes.
- 4 Idear soluciones en las que todos ganen.
- 5 Perseverar cooperativamente hasta alcanzar la solución propuesta.

Las reglas para esta actividad son las usuales: sentarse en círculo, hablar por turno, no interrumpir ni acusar a los demás, ser breve y atenerse solo a los hechos, respetar la autoridad del profesor y las opiniones de los compañeros. En caso de detectarse algún problema que no pueda ser resuelto en el momento, deberá definirse un curso de acción claro y un cronograma que conduzca a la solución en el menor tiempo posible. Esta actividad, por sí misma, no garantiza una armonía perfecta en la vida diaria de una clase, pero es especialmente útil para atacar los problemas de fondo. Cuando los conflictos sean acuciantes siempre deberá buscarse una solución inmediata o a corto plazo, sin olvidar jamás que, aunque todo parezca arreglado, deberá reconsiderarse el asunto de vez en cuando para comprobar la marcha del proceso y reforzar los resultados. Las reuniones mensuales servirán a este efecto, cuando los otros temas se hayan agotado.

Enseñar a detectar y modificar distorsiones cognitivas que podrían producir conflictos:

1. Sensibilizar sobre la importancia que tiene lo que se piensa, lo que se siente y se hace, en las dificultades para conseguir lo que se quiere.
2. Ayudar a detectar pensamientos distorsionados: absolutismo (tiene que ser así), pensamiento dicotómico (si no es bueno, es malo), sobre generalización (todos son iguales), fatalismo (todo me sale mal), confusión de las emociones con la realidad (siento esto, luego esto es así), sesgos de interpretación (no se tiene en cuenta todos los factores).
3. Enseñar pensamientos alternativos a los sesgos que se quieren superar.

¿Cómo estimular la empatía y la adopción de perspectivas?

1. Haciendo actividades que impliquen la representación de una misma situación, cambiando la perspectiva.
2. Ponerse en lugar de las distintas personas implicadas.
3. Adoptar la perspectiva de un observador imparcial.
4. Considerar el punto de vista de la comunidad.
5. Establecer una jerarquía de prioridades entre los derechos en conflicto.
6. Dramatización de papeles antagónicos, representación del propio papel (para anticipar el futuro, para eliminar distorsiones pasadas).

Todas estas estrategias que han sido utilizadas en el ámbito educativo, también son estrategias que promueven las relaciones interpersonales lo que brinda espacios para la motivación de nuestras relaciones desde un punto de vista sano e incluso recreativo, volviendo el proceso de aprendizaje más enriquecedor para los estudiantes y más productivos para los docentes.

2.6. Artes Plásticas o las Bellas Artes

A finales del siglo XVIII, y en especial, a mediados del XIX (primera industrialización), es cuando aparece una verdadera oposición entre el producto artístico (trabajo global con carácter exclusivo) y el industrial (trabajo parcelado y producido en serie). En este período se dio un notable incremento de las colecciones privadas, se crearon las primeras academias de arte (sin acceso para las mujeres hasta principios del siglo XX.), surgió la idea de patrimonio, con la aparición de los primeros museos, y de los 'especialistas' como críticos, galeristas y coleccionistas. Es a partir de 1920 cuando por primera vez se hace distinción entre las "bellas artes" y las "artes nobles".

Charles Batteaux (1474) fue el inventor del término "bellas artes", que aplicó originalmente a la danza, la floricultura, la escultura, la música, la pintura y la poesía, añadiendo posteriormente la arquitectura y la elocuencia. Posteriormente, la lista sufriría cambios según los distintos autores que añadirían o quitarían artes a esta lista. Ricciotto Canudo, el primer teórico del cine, fue el primero en calificar al cine como el séptimo arte en 1911. (Giulio Lurissevich, 2006).

Actualmente, se suele considerar la siguiente lista:

1. Las seis primeras son arquitectura, danza, escultura, música, pintura y poesía (literatura) según la clasificación usada en la Antigua Grecia.
2. El séptimo es la cinematografía.
3. La octava es la fotografía, aunque se alega que es una extensión de la pintura.
4. La novena es la historieta, aunque se alega que es un puente entre la pintura y el cine.

Mucho antes de la definición formal de esta disciplina, el arte ha definido y documentado la historia, convirtiéndose en una especialidad fundamental para la lectura de nuestras sociedades.

El aporte de simbología universal ha recaído en interés más profundos, como

los de interpretación y definición de estos, con el fin de la comunicación y creación de íconos que se han exaltado en los últimas décadas debido al uso masivo de los medios (Jung, 1968, página 255). Por otro lado, ha sido retomado por terapias alternativas y claramente por el psicoanálisis.

Además la interpretación de la obras de artes, han sido realizadas desde distintas perspectivas: desde la psicológica, mencionada anteriormente, desde la amplia y holística perspectiva del artista que evalúa, por ejemplo, la forma estética y características culturales; fundamentadas por investigadores de la historia del arte y complementadas en su validación con los avances de la neurociencia, por ejemplo, el “efecto Mozart” ha sido comprobado desde muchas perspectivas y actualmente, es muy reconocida por distintos especialistas del campo médico, social y psicológico.

2.6.1. Artes Plásticas en Costa Rica:

Elabora estrategias con la transversalidad en los programas de estudio.

Justificación:

Los cambios sociales, económicos, culturales, científicos, ambientales y tecnológicos del mundo contemporáneo, han exigido al currículo educativo no solo aportar conocimientos e información, sino también favorecer el desarrollo de valores, actitudes, habilidades y destrezas que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de las sociedades (Marco de Acción Regional de “Educación para Todos en las Américas”, Santo Domingo, 2000). Sin embargo, en nuestro sistema educativo existe una dificultad real de incorporar nuevas asignaturas o contenidos relacionados con los temas emergentes de relevancia para nuestra sociedad, pues se corre el riesgo de saturar y fragmentar los programas de estudio.

Una alternativa frente a estas limitaciones es la **transversalidad**, la cual se entiende como un “Enfoque Educativo que aprovecha las oportunidades que ofrece el currículo, incorporando en los procesos de diseño, desarrollo, evaluación y administración curricular, determinados aprendizajes para la vida, integradores y significativos, dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida individual y social. Es de carácter holístico, axiológico, interdisciplinario y contextualizado” (Comisión Nacional

Ampliada de Transversalidad, 2002, página 4.)

De acuerdo con los lineamientos emanados del Consejo Superior de Educación (SE 339-2003), el único **eje transversal** del currículo costarricense es el **de valores**. De esta manera, el abordaje sistemático de los valores en el currículo nacional, pretende potenciar el desarrollo socio-afectivo y ético de las y los estudiantes, a partir de la posición humanista expresada en la Política Educativa y en la Ley Fundamental de Educación.

A partir del eje transversal de los valores y de las obligaciones asumidas por el estado desde la legislación existente, en Costa Rica se han definido los siguientes **temas transversales**: Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Educación Integral de la Sexualidad, Educación para la Salud y Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz.

Para cada uno de los temas transversales se han definido una serie de **competencias** por desarrollar en las y los estudiantes a lo largo de su período de formación educativa. Las competencias se entienden como: “Un conjunto integrado de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores, que permite un desempeño satisfactorio y autónomo ante situaciones concretas de la vida personal y social” (Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad, 2002). Estas deben orientar los procesos educativos y el desarrollo mismo de la transversalidad.

Desde la condición pedagógica de las competencias, se han definido **competencias de la transversalidad** como: “Aquellas que atraviesan e impregnan horizontal y verticalmente, todas las asignaturas del currículo y requieren para su desarrollo del aporte integrado y coordinado de las diferentes disciplinas de estudio, así como de una acción pedagógica conjunta” (Beatriz Castellanos, 2002). De esta manera, están presentes tanto en las programaciones anuales como a lo largo de todo el sistema educativo. (Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad, 2002, páginas 5 y 6.).

2.6.2. Tema transversal y las competencias respectivas

1. Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible.

2. Competencias por desarrollar.
3. Educación Integral de la Sexualidad.
4. Competencias por desarrollar.
5. Educación para la Salud.
6. Competencias por desarrollar.
7. Competencias por desarrollar.
8. Abordaje Metodológico de la Transversalidad desde los Programas de Estudio y en el Planeamiento Didáctico.

(Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad, 2002, pagina 6-10).

2.6.3. Nuevas perspectivas para la educación y las Artes Plásticas

Entre muchas teorías conocidas, se tiene la resolución de conflictos, las teorías cognitivas que respaldan la importancia del arte como un medio y una fuente de respuestas sanas; que en esta ocasión, se toma someramente, ya que en sí trae consigo una propuesta metodológica de otra índole a la par de lo que propone la arteterapia; a pesar de ello, sería más que interesante conjugar todos los aportes que no brinda estas teorías de manera complementaria, conformando un equipo sólido, potenciando las alternativas para la comprensión de los conflictos humanos y sus posibles resoluciones.

Se hace mención de la teoría de resolución de conflictos, debido a que en estas estrategias se encuentran fundamentos que permiten visualizar la arteterapia como instrumento más para resolver algunos conflictos a través de una metodología que, en principio, pareciera relacionarse, pero que finalmente retoma su propia metodología didáctica, el mismo arte, el cual requiere esencialmente de distintas estrategias, pero que parte de una serie de principios básicos que permiten su acercamiento en algunos aspectos que más adelante se enumeran.

CAPÍTULO III

Marco metodológico

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de investigación.

La investigación realizada es de carácter cuantitativo- descriptivo, y tienen las siguientes características e intenciones:

Cuantitativo:

Recoger información medible, válida y comprobable, ya la intención investigación es probar y justificar la importancia de la arteterapia y su relación con la labor de los docentes de Artes Plásticas desde la perspectiva de las relaciones interpersonales.

Descriptivo:

Para recoger datos y precisar la naturaleza. Describir diversas pautas de comportamientos sociales de una comunidad, tales como: origen racial, opiniones, políticas, rango de edad, preferencias, etc.

Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos.

3.2. Fuentes de información

Fuentes materiales:

Esta investigación ha requerido material bibliográfico variado, y ha provenido en gran parte de fuentes de Internet debido a la poca información publicada respecto. A pesar de esto, se tuvo que acudir a la importación de al menos tres libros en inglés, fundamentales para completar y verificar información.

También se acudió a bibliografía documental para comprender el medio laboral y profesional de los docentes entrevistados.

Sujetos de información:

Los participantes de I cuestionario fueron 30 profesores de Artes Plásticas que participaron del II Congreso de Docentes de Artes Plásticas en noviembre de 2006, y provenientes de distintas partes del país, donde ni la edad, ni género, ni la especialización fueron detalles relevantes para esta investigación. Un 15 % del total

de docentes en Artes Plásticas registrados en el Congreso, fue la población con la que se trabajó en esta investigación. En total hubo una asistencia de entre 200 y 270 personas durante los tres días de la actividad. El total de docentes de Artes Plásticas existentes en nuestro país es de 4 200.

Por otro lado estos cuestionarios han sido fundamentales para recoger la información personal que brindó la posibilidad de analizar el estado de la arteterapia y su influencia ante las relaciones interpersonales, así como el vínculo que establecen los docentes con estos temas dentro de sus aulas.

3.3. Definición de variables.

Las variables en estudio son:

3.3.1. Concepto de Arteterapia manejado por los docentes

Definición Conceptual:

Arte-terapia se entiende como el medio terapéutico y expresivo que utiliza el arte como medio o lenguaje comunicativo de manera instrumental para solucionar o mejorar las relaciones interpersonales.

Definición Instrumental:

Para evaluar esta variable se tomaron en cuenta las respuestas de las preguntas 2, 3, 4 y 5 del cuestionario aplicado a los docentes de Artes Plásticas.

Definición operacional:

Se considera correcta la respuesta que incluya los siguientes elementos:

- El aspecto terapéutico
- La relación de técnicas artísticas con aspectos humanos (emociones, pensamientos, relaciones, etc.)

3.3.2. Estrategias y técnicas de arteterapia

Definición Conceptual:

Existen una gran variedad e innumerable cantidad de técnicas en arteterapia, a pesar de esto, en este trabajo tan solo se hace referencia al campo de la

arteterapia que se centra en la labor creativa y plástica que utiliza elementos artísticos para la comprensión de los estados de ánimo.

Definición Instrumental:

Con el fin de evaluar y analizar esta variable, se tomaron en cuenta las respuestas de las preguntas 3 y 5 del cuestionario aplicado a los docentes de Artes Plásticas.

Definición operacional:

Se consideran correctas todas aquellas respuestas que mencionan:

- Aspectos socio-afectivos/emocionales.
- Organizativos.
- Actividades de índole creativo.
- Artes en general relacionados con conducta/habilidades/desarrollo.

Además, se considerarán únicamente aquellas técnicas de arteterapia que se refieren más al carácter expresivo de la interpretación dentro de la línea psicopedagógica, y se le restó importancia a los criterios meramente provenientes de la psicología clínica.

3.3.3. Relaciones interpersonales que se establecen en el aula

Definición Conceptual:

Relaciones interpersonales se entienden como el proceso por medio del cual se da el intercambio con los demás, de manera asertiva o no asertiva.

Los tipos de relaciones interpersonales son tan variadas como lo son las personas; por lo tanto, se hace referencia a estas desde una perspectiva amplia y flexible.

Definición Instrumental:

Para la evaluación de esta variable se tomaron en cuenta las respuestas de las preguntas 1, 6, 7 y 8 del cuestionario aplicado a los docentes de Artes Plásticas.

Definición operacional:

Se consideran correctas todas aquellas respuestas que mencionan:

- Características conductuales de los estudiantes.

- Rasgos de la personalidad.
- Características de los grupos.
- Dinámicas grupales.
- Tipos de relaciones interpersonales.

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información.

3.4.1. Cuestionario

Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de carácter anónimo, que se introduce con una breve explicación del tipo de investigación. El tema planteado, así como a sus objetivos. Por otro lado, está compuesto por 6 preguntas abiertas con el fin conseguir información rica en el criterio que los docentes de Artes Plásticas tienen y 2 preguntas cerradas que buscaban saber con certeza el criterio u opinión que estos presentaron.

CAPÍTULO IV

Resultados e Interpretación

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Cuadro 1

Estrategias que utilizan los docentes de Artes Plásticas para mejorar las relaciones interpersonales según su criterio personal durante el II Congreso Nacional de Artes Plásticas del 2006

Estrategias	Absolutos	Relativos
CONTESTARON	26	86,67%
NO CONTESTARON	4	13,33%
Actividades o dinámicas	14	
Trabajo en Grupal	18	
Trabajo en Parejas	0	
Trabajo Individual	12	
Diálogo asertivo	11	
Grupal	7	
Parejas	0	
Individual	4	
Juego	4	
Motivación	2	
Creatividad	3	
Ninguna estrategia	2	
Total	30	100%

Interpretación

Se observa la intervención por medio de estrategias grupales, por lo que es importante denotar que los docentes consideran relevantes las actividades o dinámicas en grupo. Por otro lado, se menciona el trabajo individual como estrategia que refuerza las relaciones interpersonales.

Estas intercesiones se hicieron por medio del incentivo de espacios de diálogo entre estudiantes y docentes. Además, en un grado menor pero igualmente importante, reconocen la importancia del juego con más énfasis; también la motivación como estrategia relevante para cualquier proceso educativo. Llama

poderosamente la atención que pese a que los docentes son especialistas en Artes Plásticas, materia en la cual es fundamental el proceso creativo, no más de 11,53% de los docentes que contestaron hacen mención de la creatividad como estrategia para mejorar las relaciones interpersonales.

Cuadro 2

Concepto de arteterapia según el criterio personal de los docentes que participaron en el II Congreso Nacional de Artes Plásticas del 2006

Descripción personal	Absolutos	Relativos
CONTESTARON	23	76,67%
NO SABEN	6	20,00%
NO CONTESTARON	1	3,33%
Rama de la psicología	7	
Clínica	5	
Humanista Gestáltica	2	
Sensibilización que va más allá del arte	3	
Arte terapéutica para solución de:	21	
Problemas emocionales	4	
Discapacidades	10	
Trastornos	4	
Relaciones interpersonales	3	
Instrumento para mejorar la calidad de vida que usa lenguaje simbólico	5	
Pedagogía de las artes	9	
Visuales	1	
Musicales	6	
Plásticas	2	
Total	30	100%

Interpretación

El 91,30% de los docentes de Artes Plásticas que contestaron, afirman que la arteterapia es una estrategia o especialidad que permite o sirve para solución de

problemas emocionales, en discapacidades, trastornos y relaciones interpersonales; además, solo 1,61 reconoce esta disciplina desde una perspectiva profesional, sino que más bien, por su funcionalidad. Además, un 2,07% de los que contestaron afirman que es una pedagogía de las artes visuales, plásticas y musicales. Por otro lado un 1,5% dijo que podía ser un medio o lenguaje simbólico que mejoraba la calidad de vida.

Cuadro 3

Técnicas de Arteterapia conocidas por los docentes de Artes Plásticas basados en su propio conocimiento y criterio personal durante el II Congreso Nacional de Artes Plásticas del 2006

Técnicas	Absolutos	Relativos
SÍ CONOCEN	9	30%
NO CONOCEN	21	70%
Arte proyectivo	6	
Collage	1	
Retrato	2	
Dibujo	2	
Escultura o modelado	1	
Artesanía	3	
Plásticas	3	
Texturas	1	
Colores	1	
Pintura	4	
Músico terapia	2	
Aromaterapia	2	
Psicológicas (psicodrama)	2	
Danza terapia	2	
Total	30%	100%

Interpretación

Es notable como la mayoría de los docentes (70%) desconoce las técnicas de arteterapia, apenas un 30% dice conocer alguna técnica; de ellas solo un 20 % aluden o pertenecen concretamente a la disciplina del arteterapia; por otro lado, el 10% de este total hace mención de las disciplinas pertenecientes a esta gran disciplina.

Cuadro 4

Utilidad de la Arteterapia para la labor educativa del docente de Artes Plásticas basados en su propio conocimiento y criterio personal durante el II Congreso Nacional de Artes Plásticas del 2006

La arteterapia es útil	Absolutos	Relativos	Razones
CONTESTARON SÍ	23	76,6%	<p>Sí: Permite orientar creativamente. Retoma la importancia de las personas en su entorno. Podemos ayudar a los estudiantes Permitimos una educación Holística. Sería una forma de ampliar la labor de uno. Si puede mejorar las relaciones maestro alumno. Puede mejorar la Educación CR. Para ayudara personas a mi cargo con problemas específicos. Soluciona conflictos. Puede ser una excelente salida para aspecto conductual de los estudiantes. <i>Pero:*No se puede o no se aplica en este país.*Debería ser aparte del currículo.</i></p>
CONTESTARON No	2	6,6%	No: No hace falta para impartir clases.
NO CONTESTÓ	5	16,6%	El arte no debe ser terapia.
Total	30	100%	<p>Por falta de conocimiento y cultura. Poco flexible en nuestro país. Se desvirtúa la labor artística. Desconozco del tema.</p>

Interpretación

A pesar de que los docentes desconocen el tema de la arteterapia, se notó que debido a las afirmaciones hechas por el 76,67% de los que contestaron, existe disposición positiva y una constante confirmación del carácter útil de arteterapia. Por otro lado, solo un 6,66% estuvo renuente ante esta pregunta. Además, un 16,66% de los docentes entrevistados.

Cuadro 5

Interés de los docentes de Artes Plásticas que participaron en el II Congreso Nacional de Artes Plásticas del 2006 por conocer sobre Arteterapia

Interés en la arteterapia	Absolutos	Relativos
CONTESTARON Si	28	93,3%
CONTESTARON No	2	6,6%
Total	30	100%

Interpretación

Es relevante exaltar que el 93,33% de los entrevistados, sí mostró interés en conocer más sobre arteterapia. Por otro lado solo un 6,66% contestó negativamente.

Cuadro 6

Tipo de relaciones interpersonales que establecen con sus estudiantes los docentes que participaron en el II Congreso Nacional de Artes Plásticas del 2006

Estrategias	Absolutos	Relativos
CONTESTARON	21	70%
NO CONTESTARON	9	30%
Relaciones de:		
Cercanía (Amigable-afectivas)	6	
Autoridad (Profesora)	7	
Artista (Confianza)	2	
Profesional (Conocimiento)	2	
Autonomía (Independencia)	2	
Reflexivas (Comunicativas)	3	
Interesadas (Preocupación real x N)	5	
Cortesía (Respeto)	2	
Simpáticas (Humor)	3	
Cansadas (Apatía)	1	
Guía (Límites)	1	
Por igual a todos (de acuerdo con el grupo).	4	
Diferente a cada uno.	5	
Dentro del aula guía fuera del aula su amigo	1	
Total	30	100%

Interpretación

Los docentes de Artes Plásticas mencionaron gran cantidad de aspectos que organizan los tipos de relaciones interpersonales que fomentan en las lecciones. Es notable que el 33,33% de las personas que contestaron, reconocieron las relaciones de autoridad, la cual tuvo la mayor incidencia de opiniones. El 28,57% de los que contestaron, afirmaban la importancia al aspecto afectivo, de cercanía y amistoso. Entre otros, el 23,81% de los que contestaron tomó en consideración el carácter individual y único de los estudiantes, además de la preocupación real por las

necesidades de estos. También se mencionaron, en menor medida, los espacios de reflexión y de fomento de los valores.

Cuadro 7

Tipo de relaciones que establecen los estudiantes entre ellos según el criterio de los docentes que participaron en el II Congreso Nacional de Artes Plásticas del 2006.

Relaciones	Absolutos	Relativos
CONTESTARON	23	76,6%
NO CONTESTARON	7	23,3%
Relaciones:		
Amistosas (Cercanas/afectivas)	9	
Solidarias(Trabajo cooperativo)	5	
Liderazgos (Conocimiento/Físico)	2	
Noviazgos	3	
Agresivas	5	
Confianza entre sí (Comunicación).	4	
“Normales” y sujetos cambios.	7	
Respeto	2	
Hay diferencias/depende entre ellos	4	
Total	30	100%

Interpretación

Un 39,13% de los que docentes que contestaron dicen que el tipo de relaciones que establecen con sus estudiantes son de carácter cercano, amistoso o afectuoso. El 30,43% afirma que estas relaciones se ajustan a normas y están sujetos a cambio debido a la diversidad en el aula. Además, un 21,74% afirma que son relaciones agresivas, pero en la misma medida, afirman que son solidarias. Por otro lado se mencionó la relevancia de la comunicación como forma de relacionamiento en un 17,39%, y en la misma medida la solidaridad en su manera de relacionarse, en menor medida, un 8,70% que expresó el liderazgo como otra forma.

Cuadro 8

Sugerencias acerca de estrategias para mejorar el proceso de enseñanza en el área de las relaciones interpersonales según el criterio personal de de los docentes que participaron en el II Congreso Nacional de Artes Plásticas 2006.

Sugerencias	Absolutos	Relativos
CONTESTARON	20	6,6%
NO CONTESTARON	10	33,3%
Disminución de la cantidad de estudiantes en un grupo	9	
Trabajar individual/autoestima	5	
Utilizar juegos/dinámicas/llamativas	10	
Desarrollo de habilidades/destrezas	1	
Estimulación/sensibilización	3	
Desarrollo de actitud/valores.	8	
Cambio de políticas educativas	3	
Espacios especializados	4	
Cambio en rubros de evaluación/estrategias de evaluación	4	
Mayor cantidad de lecciones de arte	3	
Se necesita actualización/Información para tratar los problemas	3	
Desarrollo afecto en la estrategia educativa/currículo interactivo	4	
Trabajo no jerárquico	3	
Fomentar el trabajo cooperativo	3	
Estimular comunicación	6	
Total	30	100%

Interpretación

Las sugerencias fueron amplias y de temas muy variados, es curioso el dato mencionado por un 50% de los que contestaron, recalcando que era importante el uso de juegos y actividades llamativas para los niños. En un 45%, se mencionó la importancia de disminuir la cantidad de alumnos dentro de las aulas, para mejorar las relaciones interpersonales.

Un 40% hizo mención de la importancia de exaltar los valores, en un 30% recomienda mejorar la comunicación, un 25% mencionó la importancia del trabajo individualizado y la mejora de la autoestima. Un 20% de los que contestaron sugirieron que se formen o brinden espacios especializados o dedicados a las Artes Plásticas. En igual medida, opinaron que debiera hacerse un cambio en los rubros para realizar la evaluación y efectuar estrategias de evaluación, de igual modo, 20% de los que contestaron y afirmaron la importancia de la estrategia afectiva, la sensibilización, la estimulación, y mayor cantidad de lecciones para Artes Plásticas, además de cambios en las políticas educativas.

CAPÍTULO V

Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

5.1.1. Conclusiones teóricas

1. El arte tiene la virtud de despertar, estimular y potenciar tanto las facultades más primigenias como las más refinadas.
2. El arte ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, y ha servido como medio de comunicación.
3. La comunicación se puede llevar a cabo no solo por medios verbales, sino también gestuales.
4. La arteterapia es la incorporación de dos grandes disciplinas.
5. El arte en la terapia permite identificar mensajes inconscientes y de carácter afectivo, los cuales se expresan en la comunicación no verbal.
6. Las relaciones interpersonales sanas están íntimamente relacionadas con una comunicación asertiva.
7. Los conflictos en las relaciones interpersonales son fácilmente identificables en todas las actividades gestuales del ser humano.
8. Los conflictos en las relaciones interpersonales pueden encontrar una solución viable en la aplicación del arte como terapia.
9. El arte permite expresar el inconsciente, pudiendo reflejar más honestamente situaciones conflictivas.
10. La arteterapia, en algunos casos, tiene la capacidad de explicitar situaciones de diversas índoles que, de otro modo, no serían expresadas.
11. El arte permite exaltar vivencias, expresiones humanas y de su entorno, que reflejan la personalidad del autor.

5.2.1. Conclusiones prácticas

1. Los docentes de las Artes Plásticas consideraron importante las actividades y dinámicas grupales. Asimismo, mencionaron que trabajo individual colabora con el mejoramiento de las relaciones interpersonales, ya que cuando los niños aprenden aspectos básicos personales como la autoestima y el autocontrol, implícitamente se socializa de mejor forma.
2. Es importante reconocer la relevancia de los espacios de intercambio, juego y motivación en el desarrollo de los niños.
3. Los docentes de las Artes Plásticas, a pesar de contar con un énfasis en las Artes, utilizan en menor medida la creatividad como estrategia para mediar en las relaciones interpersonales, por ausencia de capacitación.
4. Algunos docentes de las Artes Plásticas consideran que la arteterapia es la estrategia y especialidad que permite la solución de problemas emocionales, de discapacidad y trastornos, así como en las relaciones interpersonales.
5. La mayoría de los docentes de las Artes Plásticas desconocen técnicas de arteterapia.
6. A pesar de que los docentes de las Artes Plásticas desconocen sobre las características de la arteterapia, existe buena disposición para conocer y formarse en esta disciplina.
7. La mayoría de los docentes de las Artes Plásticas manifestaron su interés por adquirir más conocimiento en la arteterapia.
8. Los docentes entrevistados expresaron que fomentan relaciones interpersonales, en primera instancia, de tipo autoritario; y en segunda instancia, de carácter afectivo.
9. Algunos docentes de las Artes Plásticas entrevistados afirmaron tener una preocupación real por las necesidades de sus estudiantes, por el contrario, algunos no.
10. Los docentes de las Artes Plásticas entrevistados promueven espacios de reflexión durante sus lecciones.

11. Los docentes de las Artes Plásticas confirmaron la existencia de relaciones de agresividad, liderazgo y solidaridad entre los estudiantes.

5.2.2. Recomendaciones

5.2.2.1. Para el Ministerio de Educación

1. Es relevante que se considere en un futuro, efectuar talleres o brindar asesoría a los docentes en el campo profesional, para garantizar mejoras tanto en las relaciones interpersonales dentro de las aulas como en detrimento de la comunidad docente, referentes también a su formación constante como profesionales.

2. Las sugerencias fueron amplias y de temas muy variados, es curioso el dato mencionado por un 50% de los que contestaron recalcaron que era importante el uso de juegos así como de actividades llamativas para los niños. En un 45% se mencionó la importancia de disminuir la cantidad de alumnos dentro de las aulas para mejorar las relaciones interpersonales.

3. Un 40% hizo mención de la importancia de exaltar los valores, en un 30% recomienda mejorar la comunicación, un 25% mencionó la importancia del trabajo individualizado y la mejora de la autoestima. En un 20% de los que contestaron sugirieron que se formen o brinden espacios especializados o dedicados a las Artes Plásticas. En igual medida opinaron que debiera hacerse un cambio en los rubros para realizar la evaluación y efectuar estrategias de evaluación, de igual modo 20% de los que contestaron afirmaron la importancia de estrategia afectiva, sensibilización, estimulación, así como mayor cantidad de lecciones para Artes Plásticas, además de cambios en las políticas educativas.

4. Sería importante que el Ministerio de Educación Pública provea a los docentes de Artes Plásticas de aulas especializadas, para así contar con mejores condiciones de trabajo a los docentes como a los estudiantes, de tal forma que a su vez la educación se dé con calidad.

5.2.2.2. A las Universidades

1. Reconocer las artes como parte importante del desarrollo de las sociedades, no solo para la historia sino desde una perspectiva viva y en constante cambio.
2. Promover la formación en la especialidad de la arteterapia dentro de su currículum académico o planes de estudio.

5.2.2.3. A los psicopedagogos

1. Es importante ampliar las asesorías en el campo de los profesionales del arte contemplando la diversidad de la sociedad, la que nos atañe como profesionales.
2. Contemplar los docentes del arte como poblaciones sujeta a ser financiada para llevar acabo investigación.

5.2.2.4. A los docentes de Artes Plásticas

1. Buscar asesorías conforme a sus necesidades como docentes.
2. Es relevante ampliar las áreas de especialización del docente de Artes Plásticas.
3. Exaltar el juego y las dinámicas creativas como estrategias para pugnar con los conflictos dentro del aula.

CAPÍTULO VI

Propuesta

PROPUESTA

6.1. Naturaleza del proyecto

Esta propuesta es de carácter teórico práctico.

Pretende incentivar a los docentes a encontrar en su especialidad mayor calidad no solo en el área técnica sino también en la mejora y ampliación de las estrategias metodológicas, que les sean útiles para enfrentar los conflictos que surgen diariamente en las aulas.

Es de carácter formativo e informativo.

Su fin es dotar a los docentes de herramientas que les permitan enfrentar y reconocer las características de sus alumnos, para mejorar las relaciones interpersonales por medio del uso de técnicas o información prevista para en una guía didáctica que estará conformada por: un análisis de los posibles tipos de relaciones interpersonales conflictivas existentes en el aula, así como, de las estrategias de la arteterapia que pueden ser convenientes en la mejora de las relaciones interpersonales.

6.2. Origen o fundamentación

Con base en los resultados se pudo descubrir que algunos docentes tienen interés e inquietud en conocer más hacer de la arteterapia.

La iniciativa surge desde antes de reconocer las necesidades de los docentes, y proviene de la inquietud por brindar una educación artística de mayor calidad para el país. Donde la necesidad de formarse plenamente es un derecho de los niños, para lo cual es importante que la población de docentes del país sea cada día más competente y capaz de enfrentarse al ámbito educativo con sustento teórico práctico paladín de la realidad del país, que también tenga herramientas suficientes para confrontar de forma efectiva los problemas que aquejan a la población infantil, además de prevenirlas.

Si bien es cierto el conflicto es innato al ser humano, también es cierto que lo que persigue la educación es brindar los instrumentos para desarrollar mejoras

en la calidad de vida por lo cual es importante disminuir los rasgos conflictivos de la humanidad por medio de la formación de ciudadanos cada día más sensibles, creativos y abiertos al cambio.

La importancia que ha tenido el arte y relaciones interpersonales en la humanidad, ha intentado ser plasmada a largos rasgos en esta propuesta la que fue dándose paulatinamente al proceso de investigación, que se fundamentó en parte en las inquietudes de los docentes además lo mencionado en el anterior párrafo referente a la importancia de plantear y replantear la educación, y en este caso específico brindar más estrategias a los docentes para enfrentarse a las necesidades que aqueja a la población estudiantil del país.

Además, se pudo notar gracias a las inquietudes y opiniones hechas por lo docentes de Artes Plásticas que existen iniciativas de los docentes respecto al uso de dinámicas o actividades, pero se notó un ausencia significativa del elemento creativo como componente principal del cual éste debiera ser un eje central de su trabajo, así mismo, es relevante reconocer que la actualización es parte esencial de las estrategias necesarias para brindar la mejor educación a los niños en la medida de lo posible.

6.3. Objetivos:

6.3.1. Objetivo general

1. Diseñar una guía o módulo de estrategias usando técnicas de la arteterapia, enfocadas en el mejoramiento de las relaciones interpersonales en el ámbito educativo a nivel nacional.

6.3.2. Objetivos específicos

1. Publicar la guía o módulo de estrategias.
2. Beneficiar con la guía la guía o módulo de estrategias al sector educativo.
3. Brindar conocimiento en estrategias creativas derivadas del arteterapia a los docentes de Artes Plásticas para aplicarlas y mejorar las relaciones interpersonales en el aula.

4. Ofrecer estrategias alternativas derivadas de la arteterapia para la solución de posibles conflictos en las relaciones interpersonales dentro de las lecciones de Artes Plásticas.
5. Enseñar como detectar algunas características típicas de un conflicto interpersonal por medio de la arteterapia u otros instrumentos.

6.4. Metas

Entre las metas más importantes ha realizar dentro de este proyecto se tienen:

Brindar insumos a los docentes útiles para su labor educativa. Para lo que se puede mencionar la guía como táctica, la cual debe estar al alcance del público meta, es decir de los docentes de Artes Plásticas. Para ello es relevante efectuar una publicación de la guía atractiva y asequible para esta población.

Por otro lado se persigue realizar una invitación a los docentes a participar de la presentación de la publicación introductoria al tema, para esto requerimos coordinar con le Ministerio de Educación tanto para la entrega de una invitación a los docentes que tengan interés en saber más del tema como para plantear proyectos para el futuro de carácter curricular. Además es significativo efectuar encuentros de capacitación constante con los docentes de esta especialidad. Con el fin de brindarles pautas generales para la investigación de nuevas propuestas metodológicas.

6.5. Localización

Este proyecto es sumamente ambicioso, al querer alcanzar la población total de docentes de Artes Plásticas del país, a pesar de esto, se efectuarán movimientos estratégicos dentro de la entidad educativa el MEP (Ministerio de Educación Pública) con el que al menos al principio se incluirá al sector de docentes que tenga un interés sincero por capacitarse, además de realizar iniciativas por actualizarse. Por lo cual en principio el proyecto se ubicará en el Valle Central-Costa Rica. Se podrá comenzar con una población de 15 docentes.

6.6. Metodología

Consiste en elaboración de la guía de estrategias empleando algunas técnicas usadas en la arteterapia para detectar e intervenir en la solución de problemas, el enfoque de esta tendrá un énfasis en la solución de aquellos conflictos que no permiten un buen desarrollo en las relaciones interpersonales y en este caso dentro del aula. Esta guía por otro lado brindará información de cómo reconocer los conflictos en las relaciones interpersonales y como se pueden abordar estas por medio de la creatividad y técnicas que ofrezcan facilidades a la hora de abordar situaciones de los estudiantes.

(Ver anexo 2)

6.7. Ubicación

Id	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Predecesoras
0	Publicación de Guía de Estrategias de Arteterapia	79 días	31/05/07	19/09/07	
1	Búsqueda de financiamiento	40 días	31/05/07	26/07/07	
2	Solicitud de patrocinio para los materiales del taller	2 mss	31/05/07	26/07/07	
3	Solicitud de cotización para publicación del libro	10 días	31/05/07	14/06/07	
4	Proveedor 1	10 días	31/05/07	14/06/07	
5	Proveedor 2	10 días	31/05/07	14/06/07	
6	Proveedor 3	10 días	31/05/07	14/06/07	
7	Corrección de estilo	5 días	31/05/07	07/06/07	
8	Contrato con la editorial	3 días	07/06/07	12/06/07	7
9	Entrega del libro a la editorial	1 día	12/06/07	13/06/07	8
10	Entrega del libro de la editorial	2 mss	13/06/07	08/08/07	9
11	Definición de la fecha de presentación	1 día	08/08/07	09/08/07	10
12	Solicitud de espacio para la presentación	2 días	09/08/07	13/08/07	11
13	Coordinación envío invitación docentes MEP	5 días	13/08/07	20/08/07	12
14	Presentación del libro a la Asesoría de Artes Plásticas MEP	5 días	13/08/07	20/08/07	12
15	Invitación al público meta	10 días	20/08/07	03/09/07	14
16	Diseño de la presentación	5 días	03/09/07	03/09/07	14
17	Coordinación con medios	5 días	03/09/07	10/09/07	16
18	Confirmación del espacio para la presentación	1 día	10/09/07	11/09/07	17
19	Campaña de medios especificados	3 días	11/09/07	14/09/07	
20	Zurquí	3 días	11/09/07	14/09/07	18
21	Revista del Magistero	3 días	11/09/07	14/09/07	18
22	Áncora	3 días	11/09/07	14/09/07	18
23	Club de Libros	3 días	11/09/07	14/09/07	18
24	Preparación de la presentación del libro	5 días	11/09/07	18/09/07	18
25	Presentación	1 día	18/09/07	19/09/07	
26	Antecedentes	1 día	18/09/07	19/09/07	24
27	Desarrollo del tema	1 día	18/09/07	19/09/07	24
28	Materiales de reciclaje	1 día	18/09/07	19/09/07	24
29	Materiales financiados	1 día	18/09/07	19/09/07	24
30	Desarrollo de actividades	1 día	18/09/07	19/09/07	24

6.8. Recursos humanos

En primera instancia se requieren profesionales en:

Corrección de estilo, un coordinador del proceso, asesoría de editoriales y expertos en medios, asesores en educación y sesiones en arteterapia, docentes en Artes Plásticas que requieran asesoría o capacitación en metodología y didáctica especializada. Profesionales en Psicopedagogía y de diseñadores en material didáctico.

6.9. Recursos materiales y financieros

Presupuesto

Publicación de Guía de Estrategias de Arteterapia	
Búsqueda de financiamiento	
Solicitud de patrocinio para los materiales para presentación y taller	∅50,000
Solicitud de cotización para publicación del libro	
Proveedor 1	∅1,000
Proveedor 2	∅1,000
Proveedor 3	∅1,000
Corrección de estilo	∅40,000
Contrato con la editorial	∅500,000
Entrega del libro a la editorial	
Entrega del libro de la editorial	
Definición de la fecha de presentación	∅1,000
Solicitud de espacio para la presentación	∅1,000
Coordinación envío invitación docentes MEP	∅1,000
Presentación del libro a la Asesoría de Artes Plásticas MEP	∅1,000
Invitación al público meta	∅5,000
Diseño de la presentación	∅10,000
Coordinación con medios	∅10,000
Confirmación del espacio para la presentación	∅1,000
Campaña de medios especificados	
Zurquí	∅10,000
Revista del Magisterio	∅10,000
Áncora	∅10,000
Club de Libros	∅10,000
Preparación de la presentación del libro	∅20,000
Presentación	
Antecedentes	
Desarrollo del tema	
Materiales de reciclaje	
Materiales financiados	
Desarrollo de actividades	
TOTAL	∅693,000

BIBLIOGRAFÍA

American Art Therapy Association, (2004). Recuperado el 26 abril 2006 Disponible en www.arttherapy.org

American Journal of Art Therapy. August (2001): 6-16. EBSCOhost. ACCESS PA Power.

ATe, (2006). Que es Arteterapia-Cursos-Asociación. Recuperado el jueves, 30 de noviembre de 2006. www.arteterapia.org.es

Brommer, Gerald F. y Joseph A. (1984). Gatto. Careers in Art. Worcester: Davis Publications Inc.

Cañedo, C., y Contreras, I., Curso de actualización "Las Artes Plásticas en la escuela". Centro Nacional de Artes del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, (2001), México. Secretaría de Educación Básica y Normal.

Crane. M., (2006) Academic Success Through Art, Recuperado el jueves, 30 de noviembre 2006, de <http://dramaticresults.org/results.php>

Evearitt E. Art therapy at Philhaven. (2004). Recuperado el viernes 1 de Noviembre 2006, de www.philhaven.org

Formaiano, L., (2006), Creatividad, Arteterapia y Cuentos de Hadas, Recuperado el jueves 30 de noviembre de 2006, de <http://www.fundacion-jung.com.ar/linkscdh.htm>

Fundación Valora. (2003). Arteterapia, Recuperado el jueves 30 de noviembre de 2006, de http://www2.conocecocacola.com/conoce.cfm?id_seccion=509&id_sec=499

Gasque, D., (2004). Arteterapia (Entrevista exclusiva) TBT. Recuperado el jueves 05 de Octubre de 2006, de

<http://www.ahora.net/tbtn/edicion81/arteterapia.htm>

Gombrich (2006). El lenguaje del Arte. (Arte y Cultura). Recuperado el jueves 30 de noviembre de 2006, de www.blogs.ozu.es

Gantt y Tabone, (1998). Drawing as a Communication Tool for Children With Cancer Rollins *Journal of Pediatric Oncology Nursing*. 203-221

Hilú, E., (2001). Taller de Arteterapia. Recuperado el jueves 30 de noviembre de 2006, de <http://www.paginadigital.com.ar/emihilu/index.html>

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, (2006). Arteterapia. Recuperado el jueves 30 de noviembre de 2006, de <http://www.hospitalninojesus.com/arte.php#>

Holzman, (2005). Aggression, depression and role of art. Rawley Silver.

ISPA, (2006). Master and Art therapy, Recuperado el jueves 30 de noviembre de 2006, de <http://www.ispa.es/ca/4/1/7/master-art-teràpia.htm>

Keyes, F. M. citado por Ewearitt E. (2003) *Inward Journey: Art as Therapy*. (1983) La Salle: Open Court.

Kramer, E. (2004). *Art and Emptiness: New Problems in Art Education and Art Therapy*. Lib., LMHS Lib..

Liebmann, M., (1986). *The Art Therapy for Groups*. Australia: Bookline Books.

Litch, B., (2006). The Healing Power of Art. *Healthcare Executive* Septiembre / Octubre, 2006, Pág. 34-37.

Lowenfeld y Brittain, y Eisner, (2003). *Creatividad Arteterapia y Autismo. Un acercamiento a la actividad plástica de los niños con autismo*. Madrid.

Malchiodi, C., (2003). *Hand Book of Art Therapy*. New York-U.S.A.: Guildford.

Malchiodi, C., (2007). The Art Therapy Sourcebook. New York-U.S.A.: Mc Graw Hill.

Malchiodi, C., E. (2004) Horovitz, and D. Betts, American Art Therapy Association, Inc..

Mendelson, J. M., (1993). ¿Que es Arteterapia?, Recuperado el lunes 09 de octubre de 2006, de www.espaciologopedico.com

Mampaso, A., y Nieto, B., (2001). Técnicas de video en Terapia Artística. Arte, Individuo y Sociedad # 12 Pág. 55-65.

Martínez, N., (2006). La terapia artística como una nueva enseñanza. Arte, Individuo y Sociedad # 8. Pág. 21-25.

Molina C. (2000) "Sin comunicación no hay negociación", Chile OPS.

NATURAMEDIC. (2006). Arteterapia-Mandalas, Recuperado el jueves, 30 de noviembre de 2006, de <http://www.naturamedic.com/mandala-esp.htm>

Nickerson, I., et al. (1997). Enseñar a pensar: Aspectos de la Aptitud Intelectual. Barcelona-España: Peidos.

The British Association of Art Therapy, (2007), What is Art Therapy?. Recuperado el miércoles 4 de abril de 2007, de http://www.baat.org/art_therapy.html

Ulman, Elinor and Dachinger P. (1975). Art Therapy In Theory and Practice. New York: Schocken Books.

Wikipedia Fundation. (2001) Concepto de Arteterapia. Recuperado el jueves 30 de Noviembre de 2006, 04:36:43 p.m.
<http://es.wikipedia.org/wiki/Arteterapia#searchInput>

Anexos

Anexo 1

Cuestionario

Este cuestionario tiene como fin el realizar una investigación de tipo cuantitativo-descriptiva. Para analizar la influencia de la arteterapia sobre las relaciones interpersonales con respecto al punto de vista de los docentes con la especialidad en Artes Plásticas del Ministerio de Educación Pública. Con el fin de presentar un diseño de propuesta para el uso de técnicas de arteterapia enfocada en el mejoramiento de las relaciones interpersonales dentro del ámbito educativo

Instrucciones

A continuación se le presentan una serie de preguntas, Por favor, si sabe la respuesta y no la quiere contestar puede pasar una línea sobre el espacio para las respuestas, y si simplemente no sabe la respuesta escriba no sé en el espacio diseñado para la respuesta. En los paréntesis marque con una X en la respuesta que esté más acorde con su criterio personal. (Relacione su experiencia con su práctica). Gracias. *(La información que usted brindará se manejará de forma confidencial y anónimo.)*

1. ¿Qué tipo de estrategias utiliza usted en el aula para mejorar las relaciones interpersonales?, (use ejemplos si los necesita)

---

2. Describa con sus propias palabras ¿Cuál es el concepto que usted tiene sobre arteterapia?

---

3. ¿Cuáles técnicas conoce de arteterapia?

---

4. ¿Considera útil la arteterapia para su labor como docente de Artes Plásticas?

Sí (...)

No ( )

¿Por qué?

---

5. ¿Tiene usted interés en conocer más acerca de la arteterapia?

Sí ( )

No ( )

¿Que tipo de relaciones interpersonales establece usted con sus estudiantes?

---

6. ¿Que tipo de relaciones interpersonales establecen los estudiantes entre ellos?

---

7. ¿Cuál o cuáles piensa usted que son las estrategias más eficaces o cuales sugeriría para mejorar el proceso de enseñanza en el área de las relaciones interpersonales dentro del aula?

Gracias por su colaboración!

Tenga Buen Día.

Anexo 2

GLOSARIO

Arte:

1. Es la aplicación de la habilidad y del gusto a la producción de una obra según principios estéticos. El concepto de Arte va asociado al concepto de Obra de arte, que no es otra cosa que el producto o mensaje considerado primariamente en función de su forma o estructura sensible (estética).

2. El Arte es el acto o la facultad mediante la cual el hombre imita o expresa y crea copiando o fantaseando, aquello que es material o inmaterial, haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, la expresión corporal, etc., o, simplemente, incitando la imaginación de los demás. Un arte es una expresión de la actividad humana mediante la cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o imaginado.

3. El término arte procede del latín ars. En la Antigüedad se consideró el arte como la pericia y habilidad en la producción de algo. Es hasta finales del siglo XV, durante el Renacimiento italiano, cuando por primera vez se hace la distinción entre el artesano y el artista (artesanía y bellas artes) y, equivalentemente, entre artesano (productor de obras múltiples), y artista (productor de obras únicas). Es también en este período cuando se crea un lenguaje articulado para referirse al exterior y no a la representación formal, quedando clasificadas las artes liberales (las actuales bellas artes) en tres oficios: escultores, pintores y arquitectos.

La arteterapia:

La Terapia a través del arte, conocida como Arteterapia (Terapia artística, Terapia creativa o configurativa también), consiste en el uso de las artes visuales con fines terapéuticos. Se basa en la idea de que las representaciones visuales, objetivadas a través del material plástico, contribuyen a la construcción de un significado de los conflictos psíquicos, favoreciendo su resolución. La representación plástica sería, desde este punto de vista, un proceso de construcción del pensamiento.

La terapia artística tiene un rango amplio de aplicación, en áreas como la rehabilitación (Terapia ocupacional), la educación y la salud mental.

Es la utilización de técnicas artísticas, para el auto-conocimiento, el desarrollo personal, la mejora de la salud y la calidad de vida.

La Psicología Humanista considera que el ser humano sano es aquel que desarrolla todo su potencial, lo cual incluye la creatividad.

Mediante el uso de materiales artísticos: modelado, pintura, voz, movimiento, máscaras, fotografía, sin necesidad de experiencia previa, ni largos aprendizajes técnicos. El Arteterapia pone el énfasis en la escucha interior, la atención y la espontaneidad.

La arte-terapia es la utilización de la expresión artística en la ayuda a las personas que tienen problemas psicológicos (desordenes emocionales, estrés, falta de confianza) o que presentan dificultades de aprendizaje.

La arte-terapia da también un soporte terapéutico a las personas que se encuentran en situación de angustia emocional. El principio es de estimular a los pacientes a expresar sus sentimientos y emociones bajo una forma visual o plástica (pintura, escultura, dibujo, música etc.).

Lo más importante durante una sesión de arte-terapia es de dejar a un lado el miedo a expresarse, de hacer salir las emociones y sentimientos rechazados en nuestro inconsciente y ayudar a conocer los orígenes.

Otro aspecto positivo de la arte-terapia es el hecho que la obra de arte puede contener ciertos símbolos que el terapeuta puede analizar, de la misma manera como se interpretan los sueños en el psicoanálisis. Pero con la diferencia que es el paciente quien es el encargado de interpretar esos símbolos artísticos que él ha creado.

La arte-terapia es un método ideal para relajarse y resolver muy naturalmente los problemas. No importa el talento o la capacidad que se tenga. Lo más importantes saber escuchar la "voz" interior y expresarse a través de la creación artística.

Relaciones interpersonales:

Son el conjunto de contactos que tenemos los seres humanos como seres sociables con el resto de las personas. Es aprender a interrelacionarse con las demás personas respetando su espacio y aceptando a cada uno como es, con sus defectos y sus virtudes, recordando que nuestros derechos terminan cuando comienzan los de los demás. Sin importar la connotación que esta tenga dice de cómo nos involucramos con los demás y de nuestra capacidad para adaptarnos a otros. Las relaciones interpersonales son aquellas que nos ayudan a crecer como individuos, respetando la forma de ser de los demás y sin dejar de ser nosotros mismos. Es la comunicación entre los seres humanos en busca de comprensión y entendimiento. Una buena relación interpersonal se establece respetando sus derechos, manteniendo una óptima comunicación y trabajando.

Las relaciones interpersonales son aquellas que nos hacen convivir con otros seres humanos y, son las que nos hacen ser quien somos. Es la capacidad de desarrollarse íntegramente a través del otro, con el fin de encontrar sentido a nuestras vivencias sociales e individuales, buscando siempre la felicidad. Es la relación que tenemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor con las cuales compartimos, inquietudes, logros, amor. Es la capacidad que posee el ser humano para interactuar con otras personas. Es la capacidad que tenemos para comunicarnos entre sí con una o más personas, con respeto y estableciendo lazos de comunicación efectivos. Es la capacidad que tenemos para comunicarnos entre sí con una o más personas, con respeto y estableciendo lazos de comunicación efectivos. Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta definida, haciendo del trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los seres que nos rodean. Es saber respetar a las personas y compartir a través de una excelente comunicación para el alcance de objetivos comunes interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y el grupo al cual pertenece.