

EL ARTE TERAPIA Y LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO

ART THERAPY AND EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT

MARIÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO
NOEMÍ MARTÍNEZ
Universidad Complutense de Madrid

RESUMEN:

La combinación entre el arte desde su perspectiva terapéutica y la educación artística como vehículo de la educación para el desarrollo constituyen uno de los tandems más efectivos dentro de las últimas corrientes dentro de las artes plásticas y visuales. Este ensayo resalta la importancia de la necesidad de la investigación en ambos campos relatando además varios campos de aplicación.

ABSTRACT:

The union of Art Therapy research and artistic education from critical theory offers a great deal of possibilities and implementations in the artistic and visual. This essay claims the importance of the continuity of the research in both fields and offers some indications related to both issues.

1. Concepto de Desarrollo humano

En 1990 el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) da una nueva visión del desarrollo, con la publicación del I Informe de Desarrollo Humano (IDH). Utiliza un criterio más amplio para mejorar la condición humana, que abarca todos los aspectos del desarrollo humano: para los países industrializados tanto como para los países en desarrollo, para los hombres tanto como para las mujeres, para las generaciones actuales tanto como para las futuras. Destaca la importancia de poner a las personas en el centro de las actividades del desarrollo. Para conseguir este objetivo, la educación es y debe ser una clave esencial a tener en cuenta. Sólo a través de una educación que potencie las capacidades del ser humano, que estimule y enriquezca su creatividad y que utilice el entorno como un medio enriquecedor –y no hostil–, susceptible de ser replanteado y mejorado, lograremos un desarrollo humano integrador y armónico entre el individuo y el medio.

1.1. Relación entre el concepto de desarrollo humano y desarrollo de los recursos humanos

La distinción fundamental es la que se hace entre medios y fines. En el concepto de desarrollo de los recursos humanos se considera a los seres humanos simplemente

como un medio para obtener una mayor producción. En el desarrollo humano, por el contrario, se estipula que los seres humanos son el fin y se considera que su bienestar es el propósito último y exclusivo del desarrollo. Dentro de la perspectiva de desarrollo humano quedarían incluidos todos los miembros de la sociedad, hasta los no productivos. Asimismo los puntos de vista de desarrollo humano y de desarrollo de los recursos humanos pueden entrañar distintos enfoques en educación. Cuando se persigue el desarrollo de los recursos humanos se considera a la educación como un medio para favorecer la adaptación de la gente al trabajo por lo que se suele apoyar principalmente temas técnicos y profesionales. En la perspectiva de desarrollo humano, por el contrario, se considera que el aprendizaje tiene valor por derecho propio. Así, a la vez que se promueven las ciencias, se asigna valor a las humanidades, como medio de profundizar la concepción del mundo natural y social. De este modo, sólo una educación centrada en el individuo y que fomente sus capacidades creativas será capaz de apostar por un desarrollo humano real. En este sentido, la educación a través del arte, la educación estética es un elemento esencial a tener en cuenta.

El crecimiento de la sensibilidad mediante un contacto continuado con el arte coopera al perfeccionamiento integral del individuo. Lo bello se identifica en cierta medida, tomando el modelo aristotélico, con lo bueno y con lo verdadero. Educando para lo uno, se educa también para lo otro. El arte no es sólo medio para incrementar o perfeccionar una cualidad humana específica, sino que sus efectos se diluyen en la personalidad entera, cooperando a la educación armónica de la persona. A través de la Educación Artística, que desarrolla la sensibilidad, el individuo aprende a verse –y conocerse de un modo completo, y no parcial, esto es, integrado– y a ver el medio corrió un todo en el que él puede actuar como agente integrador y/o transformador.

1.2. Crecimiento económico y desarrollo humano

El adelanto humano está condicionado por la forma en que concebimos el progreso. La medición del progreso humano mediante el mero crecimiento económico es errónea. Para que el avance del desarrollo sea valioso y legítimo –a escala tanto nacional como internacional– es preciso que se centre en el ser humano, que esté distribuida de forma equitativa y que sea sostenible social y ecológicamente. Como consecuencia del deterioro de la calidad de vida se ha tomado conciencia de que el crecimiento económico no es la respuesta para todo. La calidad de vida de las personas puede ser mala incluso en la abundancia. El objetivo real no debe ser solamente el crecimiento económico, sino el desarrollo humano sostenible, una meta que es concreta, limitada y alcanzable. El desarrollo humano puede así describirse como un proceso de ampliación de las opciones de las personas.

2. La Educación Artística, clave en el desarrollo humano

En este sentido la Educación Artística, en la medida en la que potencia la creación individual y grupal del ser humano, debe ser entendida como una Educación a través

del Arte. En esta educación estética a través del arte se integraría o reconciliaría la singularidad individual con la unidad social, que sólo es posible en palabras de Read, a través del arte.

La necesidad de una educación estética y de la sensibilidad, no debe hacerse sólo desde la creación artística y desarrollo del gusto estético sino y esto es más importante y esencial, como desarrollo integral del ser humano. Esto supone el empleo de métodos pedagógicos específicos, progresivos y controlados que son los únicos capaces de producir la “alfabetización” estética sin la cual toda expresión queda impotente y toda creación es ilusoria. Esta “alfabetización estética” surge necesariamente no sólo como aprendizaje y análisis de las apariencias sino que puede conducir a una sensibilización tecnológica. Esta sensibilidad ante el entorno nos lleva a un desarrollo global de la personalidad.

2.1. Dimensiones del desarrollo humano y aportaciones de la educación artística

Incluye los siguientes aspectos:

a) Potenciación

Depende del aumento de la capacidad de las personas, aumento que implica una ampliación de las opciones y con ello una mayor libertad.

Siguiendo a Porcher, la educación estética tiende a crear entre los individuos una conciencia exigente y activa con respecto a su entorno, con respecto al marco de su vida cotidiana y la calidad de ella. La educación estética forma individuos creativos, que son los únicos capaces de replantearse continuamente sus propios actos y su medio, huyendo del conformismo, y que buscan soluciones alternativas.

La potenciación entraña una connotación adicional: que en el curso de la vida cotidiana, las personas puedan participar en la adopción de decisiones que afecten a sus vidas. Las personas no deben ser beneficiarias pasivas de procesos determinados por otros, deben ser agentes activos de su propio desarrollo. Por ello, la educación para el desarrollo humano debería incluir entre sus premisas básicas la formación de individuos creativos.

b) Cooperación

El desarrollo se preocupa de la forma en que los individuos interactúan y cooperan en las comunidades.

La educación estética aún, desarrolla y amplía la individualidad del ser humano reconciliándolo con su capacidad social o su potencialidad de miembro de una comunidad, recuperando y desarrollando el elemento lúdico, la capacidad del juego como aspecto esencial del crecimiento humano.

c) Equidad

En la capacidad básica y en las oportunidades, que todas las personas, mujeres y hombres, tengan facultades para participar en el diseño y aplicación de las decisiones fundamentales que plasman sus vidas.

En la medida en que las características de la creación se vinculan históricamente a cualidades concebidas como “femeninas”, la educación estética reconcilia los aspectos inherentes a todo ser humano, esto es, aquellas características vinculadas a lo “femenino” y aquellas vinculadas a lo “masculino”, enriqueciendo y ampliando la visión del ser humano de modo más equilibrado y completo.

d) Sustentabilidad.

El desarrollo humano sostenible satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.

La educación debe aportar un enfoque integral de la realidad que debería denominarse educación estética, la educación de esos sentidos sobre los cuales se basa la conciencia y, en última instancia, la inteligencia y el juicio del individuo humano. Sólo en la medida en que esos sentidos establecen una relación armoniosa y habitual con el mundo exterior, se construye una personalidad integrada, capaz de percibir y rechazar lo que influye negativamente en el entorno y lo va destruyendo.

3. El Arte como Terapia

Las artes plásticas tienen una gran importancia dentro del desarrollo intelectual y mental de las personas, sirve de considerable ayuda en los diferentes procesos psicológicos y psíquicos de las personas al poder expresarse de forma libre por medio de las artes visuales. El Arte Terapia es la utilización del arte y de otros medios visuales dentro de un tratamiento o de un entorno terapéutico. Es una combinación entre arte y psicoterapia, en donde cada una de estas partes se estimula en su unión con la otra, y donde lo más importante es la persona y su proceso. El arte se usa como una forma de comunicación no verbal, como un medio de expresión consciente e inconsciente al reconocer que los pensamientos y los sentimientos que derivan del inconsciente se pueden expresar con más facilidad en imágenes que con palabras. La técnica del arte terapia se fundamenta principalmente en que, tengan o no cualidades artísticas, todas las personas poseen una capacidad para proyectar bajo formas visuales sus conflictos internos. Los materiales son muy importante por lo que se debe trabajar a favor de ellos y no en contra, pero esto sólo es posible cuando lo sostiene un artista o una persona cercana al arte.

Una de las pioneras en Arte Terapia, Edith Krammer, ha sido la encargada de institucionalizar su utilización en los EE.UU., país en donde el Arte Terapia tiene nivel de posgrado en cerca de treinta universidades, existiendo también masters y doctorados, al igual que en otros países europeos como Inglaterra y Francia.

En todas las orientaciones teóricas sobre Arte Terapia, una de las primeras cosas que se deben tener en cuenta es la creatividad a la que Storr (1972) define como la capacidad de hacer que exista algo nuevo para la persona". Y esta "capacidad" será la que le otorgue de fuerza terapéutica, ya que la percepción creadora es la que permite a las personas sentir que la vida merece la pena. Winnicott (1971) dice que vivir en forma creadora es un estado saludable, mientras que el acatamiento es una base enfermiza de la vida.

En las sesiones de Arte Terapia se ofrecen técnicas y cuestiones que se pueden tomar o cambiar cuando es necesario. Las directrices se buscan en unos temas específicos que pueden ser sueños, fantasías, emociones, proyectos, deseos, imágenes de ellos/as mismos/as, sus relaciones con la familia, el entorno, etc. En las sesiones que pueden ser individuales o grupales, las y los participantes se implican en un arte que les servirá de comunicación y que les facilitará su creatividad.

Las personas que se dedican al Arte Terapia deben tener al menos tres niveles de intervención: el estético, el pedagógico y el terapéutico, por lo que se les debe adiestrar para que sean capaces de reconocer el momento en donde estos tres elementos deben ser combinados o cuando uno de ellos debe prevalecer sobre el otro.

3. 1. Aplicaciones del Arte como terapia

Son muchas las aplicaciones y grupos de personas de distintas edades y situaciones a las que se refiere el Arte Terapia:

- A. Como reintegración social, de pacientes esquizofrénicos, en clínicas de día o en centros de creación artística, formando grupos para ayudarles en las relaciones con otras personas y con ellos mismos, en donde los contactos con medios artísticos les pueden procurar confianza en ellos/as mismos/as y les permitan lograr una mejor reinserción en la sociedad.
- B. En trastornos del comportamiento alimentario, en personas que sufren de bulimia o anorexia, en donde la comunicación no verbal ocupa un lugar importante en este tipo de patología. En el Centro Hospitalario de Sta. Ana de París se utiliza la técnica del collage porque permite a las personas una intensificación de la pulsión de ver y una liberación de la pulsión de dominio, que son dos características en esta clase de pacientes. El collage les permite una alternancia entre los significantes verbales y corporales.
- C. En el Centro de Terapia por el Arte del Lengerich (Alemania) dentro de un proyecto del departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Münster se trabaja en actividades creativas con grupos de madres y niñas/os. El objetivo es el de dotar a estas mujeres de los medios necesarios para hacer frente a sus dificultades y mejorar su integración social, familiar y profesional.

- D. Patricia Prugh trabaja en Baltimore con mujeres sin techo, con las que realiza murales en las calles llevando el Arte Terapia al campo del arte público y así expande el rol terapéutico clínico a parámetros político-administrativos.
- E. Grupos de trabajo con militares, tanto activos como retirados con los que trabaja un grupo de terapeutas artistas de los EE.UU. en donde se hace un análisis de esta profesión.
- F. Pacientes geriátricos con los que se estudia los sentimientos de pérdida, desorientación, y desamparo de los y las ancianas que viven en geriátricos o en asilos, para que puedan tener una visión interpersonal y un desarrollo que les permita valorar su propia existencia.
- G. Otros grupos de trabajo entre los que se encuentran personas con desórdenes de infracciones sociales, delincuentes, etc. Con adultos que han sido sometidos a abusos sexuales en su infancia; con niños y niñas con síndromes derivados de abuso sexual; niños y niñas con traumas relacionados con la guerra, etc.

El arte puede ser un medio de salvación, un instrumento de integración en aquellas grandes urbes en donde muchos chicos y chicas reclaman una presencia en una sociedad que les tiene olvidados. La problemática de algunos barrios es muy grande, en donde cada vez crecen más los conflictos interraciales que se unen al desempleo de los padres y los hermanos mayores y a la escasez de recursos económicos. El fracaso escolar en muchos de estos barrios es enorme.

El artista norteamericano Tim Rollings ofrece una alternativa a las y los adolescentes que viven en el Bronx de Nueva York. Ha montado un taller de arte que años más tarde ha convertido en escuela, en donde, bajo su coordinación, un grupo de chicos y chicas de once a dieciocho años con problemas de aprendizaje, especialmente de dislexia y con problemas de inadaptación al sistema educativo, víctimas de su entorno de pobreza con problemas derivados de malos tratos, alcohol y drogas.

En su taller trabajan y crean de forma colectiva a partir del diálogo y la puesta en común, contradiciendo a la filosofía individualista de la creación. Entré todos/as hablan, comentan y analizan las situaciones trabajando a partir de textos literarios con los que se identifican. Su propuesta metodológica proviene del pensamiento sociologista de John Dewey (1994) que dice “la educación estética ha de hacerse en la comunidad, por la comunidad y para la comunidad” y de Paolo Freire (1972) “al plantear al educando –o al plantearse con el educando–, el hombre-mundo como problema, está exigiendo una permanente postura reflexiva, crítica y transformadora”.

Bibliografía

- ARNHEIM, R. (1993): *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona, Paidós.
- DEWEY, J. (1994): *El arte como experiencia*. México, Fondo de Cultura Económica.
- FREIRE, P. (1972): *Pedagogía del oprimido*. Buenos aires, Siglo XXI.
- LOWENFELD, V.: *Principios del Desarrollo Creador*. Buenos Aires: Kapelusz

- MARTÍNEZ DÍEZ, N. (1996) "La terapia artística como una nueva enseñanza" *Arte, Individuo y sociedad* n° 18, Madrid, UCM, pp. 21-25.
- READ, H. (1982): *Educación por el Arte*. Paidós, Buenos Aires.
- STORR, A. (1972): *The Dynamics of Creation*. Harmondsworth, Penguin.
- PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1996) *Informe sobre el desarrollo humano*. Madrid: Mundi-Prensa libros S.A.
- PORCHER, L. (1975); *La Educación Estética. Lujo o Necesidad*. Kapelusz, Buenos Aires.
- WINNICOT, O.W. (1971): *Playing and Reality*. Nueva York, Basic Books.

Revistas:

International Journal of Art Therapy. Paris,
Inscape, The Journal of the British Association of Art Therapists. Londres