

Arte y Música. Propuestas de intervención terapéutica en alumnado con problemas sociales

Dra. M. Bernabé Villodre.
Doctoranda S. Martínez Gallego.
Universidad de Valencia.

Resumen: La intervención terapéutica a través del Arte o de la Música con el objetivo de sanar la mente y el cuerpo del ser humano se remontan a tiempos de la Antigüedad Clásica, con Platón y Aristóteles. Sin embargo, desde esta comunicación se ha querido partir de unas actividades que fusionan ambas opciones terapéuticas, Arteterapia y Musicoterapia, con la intención de lograr la mejora de las relaciones interhumanas, entendiéndose éstas como factor clave para la mejora de la mente (alma) del ser humano. Se ha tenido en cuenta que las aulas de Primaria de España se encuentran muy necesitadas de mejora en ese sentido, no sólo debido a los importantes cambios socioculturales acontecidos durante las dos últimas décadas del siglo pasado y primeros años del siglo XXI como consecuencia de las corrientes migratorias, sino a las complicaciones económicas de la crisis mundial y a los avances tecnológicos en comunicación, principalmente, que lo han aislado más del vecino pero que “dicen” aproximarlos al lejano. Esta comunicación presenta unas actividades ideadas para su puesta en práctica en el área de expresión artística de Educación Primaria, con la intencionalidad de mejorar el contacto social y las relaciones humanas del alumnado de esta etapa educativa; éstas se han presentado como pequeñas unidades didácticas para

adecuarlas a las exigencias de la legislación vigente y facilitar su inclusión en el transcurso normalizado del curso, para que no sean vistas como actividades puntuales de semanas culturales o extraescolares.

Palabras clave: Arte, Música, Arteterapia, Musicoterapia, Primaria, contacto social.

Abstract: Therapeutic intervention through art or music in order to heal the mind and body of the human date back to times of classical antiquity, with Plato and Aristotle. However, since this communication, the goal has been to start from some activities that blend therapeutic options, art therapy and music therapy, in order to manage to ameliorate interpersonal relationships, understanding these as key factor for the betterment of the mind (soul) of human. It has been borne in mind that Spain Elementary classrooms require a great improvement in this sense, not only because of the significant cultural changes that occurred during the last two decades of the last century and early years of this century as a result of the current migratory, but because of the economic implications of the global crisis and technological advances in communication, mainly, that have moved it away from the neighbor but "say" bring it nearer the distant. This paper presents some activities designed for implementation in the area of artistic expression in primary school with the intention of improving social contact and relationships of students in this level. They are presented as small teaching units to suit the requirements of current legislation and facilitate its inclusion during the course, so they are not seen as individual activities of extracurricular or cultural weeks.

Key words: Arts, Music, Art Therapy, Music Therapy, Primary social contact.

1. ¿Qué es la Arteterapia? ¿Qué es la Musicoterapia?

Arte terapia y Musicoterapia, en muchas ocasiones, se interrelacionan y toman gran cantidad de elementos la una de la otra. Es un hecho demostrado que las referencias a estas terapias de curación, que siempre han sido consideradas alternativas, se remontan a la Antigüedad Clásica tal y como puede comprobarse en la obra de Arístides Quintiliano, *Sobre la música*, de manera que puede decirse que el arte genera beneficios al ser humano y le permite alcanzar el equilibrio.

Centrándonos en la definición de la Musicoterapia, ésta se verá influida por la situación en que se aplique, es decir, dependerá del contexto de intervención. Éstos presentan diversos niveles: educativo (que nos ocupa), de ocio, de rehabilitación, espiritual, emocional...

En Musicoterapia lo importante es la terapia (Bruscia, 1997), que las aplicaciones musicales ofrezcan al cliente (paciente) la curación o el proceso de curación de su problema. Se comprenderá la música como una herramienta que permitirá cubrir

las diferentes necesidades del receptor de la actividad musicoterapéutica; y sus usos podrán ser variados (creación musical, audición musical...) y dependerán del receptor. El musicoterapeuta pretende conseguir mejoras en la salud mental, física y espiritual del cliente (paciente), y que éste logre mantener dichas mejoras conseguidas a lo largo del proceso de intervención musicoterapéutica. A través de las vivencias musicales se conseguirán ciertas mejoras en los hábitos y comportamientos del receptor (Bruscia, 1997).

En cuanto a la utilización de la Arteterapia su utilización con fines curativos, también viene de épocas antiguas. Sin embargo, acercándonos a nuestra época destacaremos que su aplicación se sistematiza en algunos países europeos y americanos en el siglo XX. Posteriormente, Gran Bretaña, llega a incluirlo en sus planes de estudio, institucionalizándolo. Destacaremos que Adrian Hill, artista convaleciente de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en 1946 en el primer terapeuta artístico que trabaja en un hospital (Waller, 1987).

2. Propuestas de Arteterapia-Musicoterapia para la mejora del contacto social.

Las actividades que se presentan han sido ideadas para su realización en el campo de la Educación Artística formal, el que se realiza en las escuelas en las clases de Educación Plástica y Música en Educación Primaria. Son acciones que, generalmente, se limitan a ámbitos de salud o servicios sociales; pero nuestra intención es mostrar que pueden incluirse en el desarrollo diario del curso porque trabajan contenidos y actitudes incluidas en la legislación vigente; además, no sólo permiten adquirir una serie de conocimientos musicales y artísticos necesarios para el alumnado, sino que favorecerán la interacción social, el contacto humano que tanto se está devaluando debido al excesivo uso de las denominadas redes sociales que dicen acortar distancias largas pero que, realmente, alargan las distancias cortas. Nuestra intención es incluirlas dentro del desarrollo del currículo educativo para conseguir que éstas puedan conseguir objetivos sociales, además de los educativos.

Nos basamos en la constatación de que la expresión personal, favorecida por el arte, mejora la comunicación interpersonal, contando con que las actividades se lleven a cabo en grupos y se planteen bajo la forma de juegos. Esto permite que, actividades y propuestas “del otro”, intervengan en el discurrir de la propia actividad; de manera que, se produce un intercambio que alimentará la creatividad personal, que podrá sufrir cambios influida por las propuestas externas. El diálogo que se establece entre los integrantes del grupo favorecerá variaciones en las propuestas personales y provocará “negociaciones” que abocarán en la propuesta

final. Este equilibrio actuará con diferente intensidad dependiendo de la actividad propuesta: en unos prevalecerá la propuesta personal y en otros, la del otro o los grupos.

No pretendemos conseguir unos resultados “buenos” y “bien resueltos artísticamente” sino que nuestro objetivo se centra en la diversidad de respuestas que obtenemos, el fin primordial es la mejora de las relaciones sociales. Se valorará más el proceso creativo que el fin obtenido, sin menospreciar los buenos resultados, pues cuantos mejores logros obtengamos más grado de comunicación y de respuesta positiva habremos obtenido. El reconocimiento positivo por parte de otros es la parte más importante del resultado.

Lo interesante será la “respuesta” a los estímulos, no tanto el resultado. En algunos casos la espontaneidad e inmediatez que requiere la actividad reducirá la respuesta consciente para generar un impulso mental que podrá ser interpretado. La respuesta que buscamos no es verbal sino que se producirá en las imágenes y sonidos que se generarán; así se puede favorecer la expresión personal, que cuesta obtener por otros medios, liberando la respuesta de connotaciones verbales. Podremos obtener muchos más datos (inconscientes) interpretables que con otros lenguajes.

Reivindicamos la importancia de las artes en el sano desarrollo del individuo. Con estas actividades pretendemos que los beneficios del intercambio que supone el diálogo contribuyan a mejorar las relaciones interpersonales.

Interpretando con el otro	
Objetivos	Contenidos
<ul style="list-style-type: none"> • Responder de forma grafica a estímulos musicales. • Interpretar las formas generadas por el otro. • Aprender a trabajar con el compañero. 	<ul style="list-style-type: none"> • Descripción verbal de sensaciones y observaciones. • Experimentación de las posibilidades expresivas del trazo espontáneo y con intencionalidad. • Exposición del resultado y comunicación oral de las impresiones que la obra artística propia y ajena suscita. • La música tradicional de la Comunidad.
Materiales y espacios	
<ul style="list-style-type: none"> • En el suelo o agrupados en mesas. • Folios, una hoja por alumno. • Rotuladores y/o ceras. • Equipo de música. • Diferentes obras musicales. 	
Evaluación	
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social. Con este criterio se atenderá a comprobar si, en un clima de confianza acerca de sus posibilidades de creación, se sirven de la representación plástica para plasmar sus vivencias, supuestos ideales o situaciones de la vida cotidiana y si en ello comienzan a percibir que la elaboración plástica les es útil tanto para expresarse, como para comunicarse con los demás. • Ser capaz de plasmar gráficamente las emociones vividas a través de la música. 	
Indicaciones para el docente	
<ul style="list-style-type: none"> • Referencias al movimiento surrealista (Bréton, Arp, Miró). También, se puede trabajar la abstracción basándose en el trabajo de Kandinsky. • La música seleccionada no debe ser únicamente clásica, debe promoverse otro tipo de música, por ejemplo, la música tradicional. 	
Desarrollo	
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de la actividad mediante un ejemplo realizado por el docente. • El docente insiste en que el gesto debe ser amplio, ocupando el espacio en blanco e intentando responder a los estímulos auditivos. • Realización en actitud de silencio y concentración. • Posterior interpretación colectiva de lo “observado” mediante la música. Se debe promover el intercambio de comentarios y valoraciones, así como las diferencias y similitudes (principalmente) entre las diversas interpretaciones. 	

Dibujamos la música	
Objetivos	Contenidos
<ul style="list-style-type: none"> • Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación. • Expresar ideas y sentimientos a través del sonido y la imagen, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. • Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones. • Colaborar en la resolución de los problemas que se presenten durante la actividad para conseguir un producto final satisfactorio para todos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno. • Elaboración del trabajo, individual o en grupo, explorando las posibilidades de materiales e instrumentos. • Elaboración, individual o en grupo, con fines expresivos. • La música popular urbana: los cantautores.
Materiales y espacios	
<ul style="list-style-type: none"> • Agrupados en mesas, aunque también pueden sentarse en el suelo. • Pintura al agua y materiales reutilizados (collage). • Equipo de música. • Grabaciones de Manu Chao y Macaco. 	
Evaluación	
<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos para sonorizar relatos o imágenes. Se trata de comprobar si son capaces de usar los datos obtenidos en la exploración sonora para recrear con sonidos una imagen o situación seleccionando los sonidos más adecuados y combinándolos de forma apropiada para lograr el efecto deseado. • Interpretar gráficamente una producción auditiva. Se pretende comprobar que son capaces de plasmar la obra musical con graffias y elementos alternativos. 	
Indicaciones para el docente	
<ul style="list-style-type: none"> • Debe promover un dibujo musical cooperativo, es decir, que dialoguen para ver cuáles son sus propias conclusiones y qué aporta la conclusión del otro. • Cambio de Formato: se utilizará un papel continuo o de gran formato, para facilitar la actividad a un grupo lo más numeroso posible. • Se pueden hacer referencias al trabajo de fotomontajes y collages: Braque, Picasso, Juan Gris, diversos artistas surrealistas... 	
Desarrollo	
<ul style="list-style-type: none"> • El docente presenta la actividad explicando los materiales a emplear y forma deben organizarse. La actividad consiste en dibujar la música, el mensaje que nos transmite, por eso se han elegido cantautores muy concienciados con la problemática social actual. • Sería más conveniente que se dejase el reparto de tareas y turnos para trabajar al propio alumnado, así se favorecerá su interrelación. • Se puede realizar de diferentes formas: utilización de un solo color aplicado de diferentes formas, utilización de formas iguales que crean composiciones, utilización de imágenes definidas que crean una historia. • Los alumnos describen sus procesos tras finalizar la pieza musical y la "composición" de la obra colectiva. Es mejor que no se determine un delegado para comentar el resultado, debe promoverse que cada uno comente sus propias conclusiones de forma oral. 	

Improvisación musical de una historia interminable	
Objetivos	Contenidos
<ul style="list-style-type: none"> Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio. 	<ul style="list-style-type: none"> Representación corporal y gráfica de sonidos de diferentes características. Práctica con instrumental de percusión de sonido indeterminado.
Materiales y espacios	
<ul style="list-style-type: none"> Rotuladores gruesos y finos. Instrumental de pequeña percusión (sonido indeterminado). Pueden sentarse en el suelo o en mesas agrupadas. 	
Evaluación	
<ul style="list-style-type: none"> Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales observadas y escuchadas. Este criterio pretende valorar la capacidad para identificar y describir algunas de las características más evidentes en distintas obras plásticas y musicales y para expresar las ideas y sentimientos que las mismas suscitan. Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos para sonorizar relatos o imágenes. Se trata de comprobar si son capaces de usar los datos obtenidos en la exploración sonora para recrear con sonidos una imagen o situación, seleccionando los sonidos más adecuados y combinándolos de forma apropiada para lograr el efecto deseado. 	
Indicaciones para el docente	
<ul style="list-style-type: none"> Rollo desplegable de papel para crear un relato a partir de la improvisación musical. Pueden hacerse referencias a artistas del movimiento Dadá (juego colectivo de creación de un cadáver exquisito). 	
Desarrollo	
<ul style="list-style-type: none"> El docente presenta la actividad al grupo: una parte de la clase improvisa lo que la otra ha dibujado. Se define el orden en que se va a actuar, se ha de dibujar teniendo en cuenta lo que ha hecho el anterior. El profesor determina el ritmo de trabajo con su voz o con algún instrumento. La actividad se desarrolla en silencio y deben haber entendido bien la dinámica antes de empezar. El docente debe observar de manera individual, e intentar que el alumnado reconozca el dibujo propio, al tiempo que trate de verbalizar sus impresiones en grupo. Finalmente, se realizará una exposición grupal para reforzar la idea del trabajo colectivo y para crear una historia común. 	

Yo coloreo y le doy color a <u>nuestra</u> canción	
Objetivos	Contenidos
<ul style="list-style-type: none"> • Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos • Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad. • Reflexionar y disfrutar de diferentes producciones artísticas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales orgánicos e inorgánicos como papel mojado, agua coloreada, barro diluido, arenas, lápices, rotuladores, témperas, ceras o material desechado. • Búsqueda de las posibilidades del color en contrastes, variaciones y combinaciones. • Improvisación musical. • Los instrumentos musicales: sonido indeterminado. • El cuerpo como instrumento musical.
Materiales y espacios	
<ul style="list-style-type: none"> • Pintura de dedos y materiales recortados. • Instrumental repartido por grupos: claves y cajas chinas, triángulos y panderetas, instrumentos corporales. • Sentados en el suelo o en sus mesas agrupadas. 	
Evaluación	
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, afectivo y social. Este criterio atenderá a comprobar si, en un clima de confianza sobre sus posibilidades de creación, se sirven de la representación plástica para plasmar sus vivencias, supuestos ideales o situaciones cotidianas y si en ello comienzan a percibir que la elaboración plástica les es útil tanto para expresarse, como para comunicarse con los demás. • Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los recursos que el lenguaje plástico y visual proporciona. Con este criterio se evaluará la capacidad de autonomía y de expresión con que afrontan la realización plástica, el grado de desarrollo de la capacidad creadora e imaginativa al combinar, suprimir o transformar los elementos artísticos de una producción y su capacidad de representar situaciones vinculadas a su experiencia personal. 	
Indicaciones para el docente	
<ul style="list-style-type: none"> • Improvisación grupal musical e individual para trabajar sensaciones a través del color seleccionado por el alumno. • Se trabaja igual el sentimiento positivo que el negativo (referencias al Método Matisse). 	
Desarrollo	
<ul style="list-style-type: none"> • El profesor presenta la actividad: se improvisa de forma conjunta y después, de forma individual, se colorea o pega figuras, etc. sobre un recuadro, se recorta directamente sobre el papel haciendo todo tipo de formas. Se guarda todo para hacer diferentes composiciones después. • Realización: Se recortan todo tipo de formas y se incita a no cortar sólo en línea. Se montan sobre una superficie hasta que guste la composición y luego se pega. • Cada uno o por grupos relatan las impresiones que han querido plasmar, dotando al color de significados. 	

3. Conclusiones.

El proceso educativo musical no es un proceso terapéutico exactamente; no obstante, si se introducen y adaptan prácticas musicoterapéuticas y arteterapéuticas a los contenidos presentes en la legislación, encaminadas a conseguir un objetivo común como es resolver los problemas de interacción social, sí se puede decir que el proceso educativo es curativo. Este tipo de prácticas garantizarán el uso de estrategias integradoras que serán realmente educadoras (Callejón, 2005).

Debe considerarse que toda intervención con metodologías (terapéuticas o educativas) diferentes a las tradicionales será más efectiva si se incluye en el desarrollo normalizado del aula, y no en actuaciones puntuales. Es decir, las actividades propuestas se han planteado con ese esquema, similar al de las unidades didácticas o temáticas, porque se ha tratado de demostrar que este tipo de intervenciones terapéuticas son fácilmente incluíbles dentro del desarrollo del aula, ya que se comparte un objetivo común como es el de garantizar la convivencia y resolver posibles problemas de interacción social.

La Arteterapia y la Musicoterapia tienen como fin último, y se puede decir que principal, mejorar la calidad de vida interior del paciente para que éste pueda incorporarse a la sociedad de pertenencia como un miembro de provecho. En estas actividades planteadas, el objetivo es contrarrestar la que se ha venido a considerar la nueva enfermedad del siglo XXI, la falta de contacto social "en vivo", debida al uso de las nuevas tecnologías y, concretamente, de las redes sociales.

Se ha pretendido mostrar cómo las asignaturas de Música y de Plástica se pueden convertir en espacios terapéuticos y educativos, al mismo tiempo, sin que el carácter educativo excluya a la intención terapéutica. En este sentido, Callejón (2005) también defiende que si la educación tiene como fin un desarrollo integral del ser humano, esto implica comprenderla como recurso preventivo y terapéutico, puesto que se trata de conseguir un desarrollo armónico del alumno.

4. Bibliografía.

Alcaide, C. (2001). *Expresión artística y terapia*. Madrid: Departamento de Didáctica de la Expresión, Plástica. Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

Bellocq, G., Gil, M.J. (2010). *Tocar el Arte*. Madrid: Kaleida Forma

Bruscia, K. (1997). *Definiendo Musicoterapia*. Salamanca: Amarú Ediciones.

Callejón, D. (2005). Arteterapia contra la marginación social. En Domínguez, P. M^a (Coord.), *Arteterapia. Principios y ámbitos de aplicación*, 167-178. Fondo Social de la Unión Europea y Junta de Andalucía.

Waller, D. (1987). Examen de las semejanzas y diferencias entre la enseñanza del arte y la terapia artística. En Dalley, T. (1984), *El Arte como Terapia*. Barcelona: Herder.