

El arte como terapia en la enseñanza universitaria: el lenguaje de las emociones.

Dra. Marina Gacto Sánchez
Universidad Católica San Antonio de Murcia
mgacto@ucam.edu

Resumen: Nuestro estudio aborda la enseñanza universitaria de las artes plásticas enfatizando su valor como herramienta terapéutica. Se trata de una aproximación a la disciplina artística entendida como vehículo para la transmisión de ideas y sentimientos a través del análisis de imágenes y obras. Como docente en el ámbito de las artes plásticas, en esta memoria presentamos nuestro método didáctico para los alumnos del Grado de Infantil en la asignatura “Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Plásticas y Visuales”.

Ponemos de relieve la importancia de la terapia artística en los niveles educativos, puesto que esta competencia facilitaría la integración entre docentes y alumnos a través de la comunicación psico-educativa y emocional en un mundo orientado de modo visual.

Muchas instituciones culturales y universidades del ámbito anglosajón ofrecen titulaciones especializadas dentro de este ámbito. Esta tendencia debería ser adaptada por las universidades europeas para poder preparar con éxito a los futuros profesionales docentes

Palabras clave: terapia, arte, educación, expresión, comunicación, lenguaje, plástica.

Abstract: This study deals with teaching visual arts at college, emphasizing

its value as a therapeutic tool. Our approach focuses on the artistic discipline as a vehicle for the transmission of ideas and feelings through image creation and analysis. We present our educational method in the subject of Teaching and Learning Visual Arts for Early Children Educator degree students. In this visually oriented world the understanding of the importance of art therapy in the education levels would facilitate the integration between teachers and students through psycho-emotional and educational communication. Many Anglo-Saxon cultural institutions and universities are already offering degrees specialized in this field. This trend should be adapted by European universities in order to successfully prepare for future education professionals.

Keywords: therapy, art, education, expression, communication, language, arts.

1. INTRODUCCIÓN

Las enseñanzas artísticas en España, entendidas como un vehículo apropiado para el lenguaje, han sido frecuentemente ignoradas en los niveles educativos. A pesar del momento de “pluralismo cultural” en que vivimos, en el que museos, galerías, lugares de exposiciones y ferias de arte aprovechan este lenguaje cosmopolita para exponer información con el fin de facilitar el intercambio comunicativo entre el artista y su público potencial, necesitamos enseñar a los estudiantes como entender las palabras del lenguaje plástico y visual.

El arte no es sólo una forma de crear belleza. Tanto el aprendizaje sobre arte como la creación artística pueden mejorar las habilidades que nos ayudan a destacar en el proceso vital; desarrollando y cultivando tanto el cuerpo como la mente. El proceso creativo permite al artista dar imagen, palabra, sonido o movimiento a algo que a menudo es intangible, llevando a cabo la creación artística. La traducción de dicho proceso a través de la enseñanza crea otro mundo paralelo a nivel comunicativo y terapéutico.

En los últimos años, muchos estudios se han ocupado de las lenguas de especialidad, pero no se ha prestado atención específica a las características particulares del lenguaje en artes. Por lo tanto, queremos señalar algunos elementos de reflexión y diferentes preguntas que pueden servir como puntos de partida para el análisis. A pesar de toda la serie de reformas educativas llevadas a cabo en la última década, la educación artística se mantiene dentro del plan de estudios como un adorno marginal del sistema por varias razones. En este contexto, queremos destacar dos factores clave mencionados anteriormente¹:

---

¹ Martínez, E. y Delgado, J. (1983) “La educación artística o la pervivencia de una paradoja”. Suplemento de Educación. *El País*, 8 de marzo, p. 3.

1 - El bajo valor social generalmente otorgado a las artes. Esta marginalidad es el resultado de dos valoraciones opuestas pero complementarias. Por un lado, el sentido peyorativo de las artes. El objeto artístico a menudo no es productivo para el sistema, y por tanto se interpreta como superfluo y poco importante en nuestra educación. Por el otro, la creencia común de que el arte es sólo privilegio de los artistas y que, por consiguiente, no existe una demanda social para la educación artística. Esta opinión es apoyada por el concepto de que el arte sólo se basa en el “buen gusto”, como una noción heredada del siglo dieciocho que considera el arte como producto cultural no rentable, basándose en que no proporciona ningún tipo de resultado rentable basado en la concepción de la belleza.

2 - El valor exiguo educativo dado al lenguaje expresivo en comparación con otras áreas instrumentales de “conocimiento”. Escuela limita el tiempo para la expresión individual, favoreciendo así la dependencia y la imitación en lugar de la divergencia y la creación, que son valores terapéuticos fundamentales². Cuando los profesionales hablan de la creatividad, que aparentemente parece que esas preocupaciones a largo plazo para el pensamiento espontáneo, trabajo de rendimiento o capacidad intuitiva, elegante y sorprendente, pero rara vez se refiere a las personas creativas, es decir, a aquellos que son capaces de ordenar su bien conoce la realidad y lograr otros relaciones más ricas, complejas y más eficaz. La causa de esta paradoja se deriva de no tener en cuenta otras actividades, como el uso de un lenguaje plástico-visual, además de la acumulación de conocimientos, habilidades y técnicas.

Nuestro sistema educativo no favorece el desarrollo del lenguaje visual y su uso de forma terapéutica. Creemos que esto se debe a dos razones fundamentales. En primer lugar nos encontramos en nuestro país con una confusión conceptual, pedagógica y didáctica relacionada con las artes, lo que significa una dificultad adicional para el profesor que en su mayoría desconoce los fundamentos del lenguaje visual (sintaxis visual), la expresividad y los operadores creativos de manejo. La gama más amplia de las prácticas culturales y las identificaciones que se recomiendan como resultado de las reformas multiculturales plantear dificultades prácticas a los futuros profesores de arte, como la forma de enseñar patrimonio cultural y el tipo de contenidos culturales a incluir. El objetivo es proporcionar un conocimiento sistemático de carácter artístico y terapéutico para la educación de nuestros estudiantes.

2. METODOLOGÍA

En vista de las consideraciones anteriores hemos incorporado un nuevo mar-

---

² Guilford, J.P. (1968) *Intelligence, creativity and their educational implications*. San Diego, R. R. Knapp.

co para la enseñanza del arte en nuestros estudiantes universitarios, integrando en su plan de estudios la Disciplina Basada en Educación Artística (DBAE), diseñada y desarrollada por el Centro Getty para la Educación en Artes³. Desde mediados de los ochenta la idea de la educación en artes basada en esta disciplina ha sido un tema importante de discusión por parte de los investigadores más célebres del ámbito artístico⁴. Por tanto, nuestro marco de trabajo se ha consolidado a través del tiempo y la investigación. Enseñamos el arte a nuestros estudiantes mediante la conexión de las siguientes disciplinas que componen este método (Fig. 1).

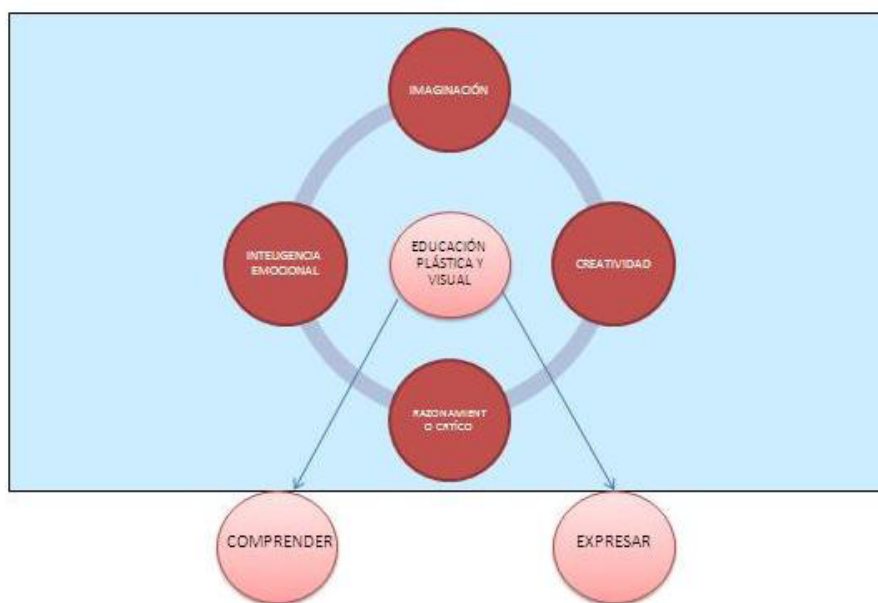

FIGURA I
PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

2.1. Producción artística.

Nos centramos en el uso de técnicas muy diferentes, la creación abarca desde la escultura o la pintura al óleo a la instalación artística. La producción de arte consiste en la activación de procesos de pensamiento creativo y crítico. El alumnado es estimulado mediante la manipulación de materiales actuales. La producción de arte nos guía a través de niveles superiores de pensamiento y mediante la contemplación de nuestro entorno. Esta creación es la expresión de mente, mano y corazón. Prestamos especial atención a la pintura a través del color, el modelado escultórico,

3 Alexander, K. y Day, M. (1991) *Discipline-based art education: a curriculum sampler*. Getty Center for Education in the Arts.

4 Levy, A.W. y Smith, R.A. (1991) *Art education: a critical necessity*. University of Illinois Press, pp. 239- 241.

la creación de un espacio mediante el uso de materiales reciclados, el dibujo del cuerpo humano y la creación de una instalación. El aprendizaje activo es siempre la clave, y mediante el uso de estas técnicas se intenta lograr cierta libertad espiritual. La suma de estas acciones, entendidas como una terapia, permite a nuestros estudiantes ser capaces de producir arte ligado a la expresión de sus propios sentimientos. Durante todo el proceso de producción artística creamos imágenes que nos permiten interactuar con nuestro entorno y estructurar una variedad de ideas, sentimientos, fantasías y temores. En su conjunto tienen una contribución vital para entender quiénes somos y nuestras relaciones cotidianas con el mundo. La creación artística tiene una esencia terapéutica porque nos protege de los entornos amenazantes y hostiles.

2.2 Historia del arte.

Examinamos las bases de la historia del arte, estudiando la contribución que los artistas y el arte han hecho a nuestra cultura y sociedad. De esta manera, los estudiantes comienzan a entender la mente de los grandes artistas, su respuesta a los acontecimientos y la cultura de su momento. Podemos apreciar el modo en el que los creadores plásticos fueron influenciados por otros estilos de arte y los cambios sociales. La historia del arte trabaja paralela a los estudios sociales y este análisis nos ayuda a examinar los acontecimientos históricos través de los ojos de un artista. Algunos de los estudiantes han aprendido previamente Historia del Arte en la escuela secundaria, pero la mayoría de ellos inicialmente consideró el tema como algo aburrido basada en el aprendizaje por fechas y nombres. Abordamos esta ciencia como el proceso por el cual los estudiantes pueden aprender a describir, atribuir, reconstruir e interpretar el arte⁵. Centramos nuestra atención en el estudio de la historia del arte como una introducción accesible a las artes visuales. En este sentido, EH Gombrich ha sido considerado como el principal historiador de arte del siglo XX. Se le atribuye la ampliación de la comprensión del mundo visible a través de su estudio de la psicología de la percepción⁶. *La Historia del arte* ha sido traducido a veinte idiomas y utilizado durante muchos años como una introducción accesible y sin pretensiones al mundo artístico. En este trabajo se afirma que “el arte significa cosas diferentes en diferentes momentos y lugares” y desprecia su escritura lineal, de un movimiento estilístico a otro, consideramos la introducción al libro como una manera intere-

---

⁵ Erickson, M. (1983) “Teaching Art History as an Enquiry Process”, *Art Education*, vol. 36 no. 5, pp. 28-31

⁶ *The Art Gallery Handbook: A resource for teachers* (2006) Tate Publishing, London, p. 37.

sante de acercarse a la obra de arte para nuestros estudiantes.

Proponemos las tesis de Gombrich a nuestros estudiantes porque nos parece importante destacar, que como él indica, hay dos tipos diferentes de arte que debemos tener en cuenta: El arte y el arte. El Arte, en letras mayúsculas, se refiere a la herencia que nosotros conocemos y veneramos, es decir, la colección de las creaciones plásticas que resultan similares a nosotros y difundida por los medios de comunicación como productos de la cultura occidental⁷. Esto se corresponde con el concepto común de Arte, que incluye las obras maestras realizadas por un reducido grupo de creadores plásticos y que actualmente se cuelgan en los museos de centros turísticos reconocidos. El otro tipo de arte descrito por Gombrich, la práctica en minúscula, comprende la realidad de los sentimientos humanos, es decir, la técnica como una forma de expresión. Dado que todos podemos producir esta forma de expresión, con mayor o menor éxito, se trata de una manifestación cultural compartida. Así, el arte es también un lazo humano ya que muestra una función comunicativa. En las sociedades desarrolladas el arte representa la cultura más que una forma de conocimiento.

Siguiendo estas nociones los alumnos deben escoger las obras de un artista de su gusto para estudiarlas. Una vez que entiendan el lenguaje del artista y el significado de su obra propondrán diferentes actividades plásticas innovadoras que introduzcan al artista en el aula de infantil.

2.3 Crítica artística

La crítica de arte puede variar de un individuo a otro. Se basa en la respuesta a la interpretación y juicio crítico de obras de arte específicas. La crítica no sólo habla de arte y requiere que los espectadores tengan que reflexionar sobre lo que el artista trata de expresar. Deben mirar dentro de sí mismos para comprender lo que les deleita o disgusta, requiriendo elevados niveles de reflexión y la necesidad de utilizar varias áreas cerebrales. Sin embargo, la crítica de arte no sólo involucra áreas mentales, sino que también responde a la escritura y expresión verbal.

Mediante el uso de *Modos de ver* de John Berger de ver, ofrecemos una mirada en profundidad a la crítica de arte considerando la forma de ver el arte y las influencias que la pintura al óleo tradicional ha tenido en la sociedad y la publicidad moderna. Este libro estudia cuestiones como el modo de enfrentarse a la obras visuales en la actualidad y la manera en que la reproducción afecta a este tipo de comunicación. La educación artística y visual sigue los pasos que el pensamiento

---

⁷ Gombrich, E.H. (1972) *The Story of Art*. Phaidon Press Limited, London, pp. 4-18.

creativo desarrolla. Este pensamiento creativo debe desarrollarse en todas las ramas de conocimiento y puede ser alcanzado a través de formas de ver y modos de creación.

La representación simbólica del medio ambiente a través de la creación artística es comprendida como un lenguaje natural, una forma de comunicación en la que las expresiones visuales estimulan nuevas ideas. Los niños disfrutan del arte, no sólo por su valor simbólico, sino también por el placer estético derivado de la utilización de materiales. Por lo tanto, entendemos el arte como lenguaje y como proceso.

2.4 Estética

La estética estudia el modo en que reaccionamos a las obras de arte. El arte puede perturbarnos o hacernos sentir bien. Nuestros valores e ideales sobre la belleza influyen en lo que pensamos sobre una obra. Cuando expresamos verbalmente nuestros sentimientos sobre arte creamos crítica artística. La estética también ayuda a los estudiantes a ver qué tipo de arte y diseño agrada a la mayoría de la gente porque tiene aplicaciones en la vida cotidiana. Estas habilidades de pensamiento crítico se utilizan también al abordar la estética y las discusiones en el aula se fomentan. La estética y la crítica artística son dos disciplinas ligadas. De este modo, mostramos a nuestros estudiantes como su reacción ante una obra de arte puede variar al comprender su significado. Usamos un método adaptado de lectura de imágenes establecidas por Erwin Panofsky, considerado uno de los historiadores de arte más importantes del siglo XX, y especialmente reconocido por su influyente estudio sobre iconografía⁸ [8]. Su logro radica en la colocación de arte en el contexto de una formación intelectual, filosófica y cultural. En su célebre libro *El significado de las Artes Visuales* de 1939, Panofsky examina tres niveles de análisis iconográfico (Fig. 2):

- 1 - La primera reacción es intentar "leer" o entender la imagen sin referencia externa ni fuentes externas (objeto)
- 2 - En la segunda etapa el espectador se identifica la historia y reconoce el asunto (sujeto).
- 3 - El receptor descifra el significado de la imagen, tomando en cuenta la información externa (contexto).

---

⁸ Lavin, I. ed. (1995) *Meaning in the Visual Arts: View from the Outside. A Centennial Commemoration of Erwin Panofsky (1892-1968)*, Princeton, Institute of Advanced Study.

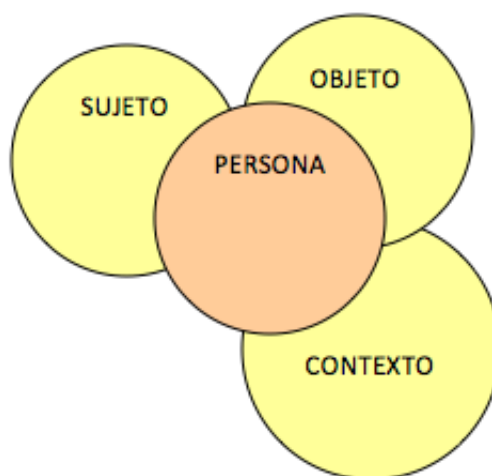

Figura II
PRINCIPIOS PARA EL ANÁLISIS VISUAL SIGUIENDO EL MÉTODO ICONOGRÁFICO DE PANOFSKY

Iconografía es, por lo tanto, una descripción y clasificación de imágenes; sin investigar su génesis o importancia. Iconología es un método de interpretación que surge de la síntesis, en lugar del análisis. Presupone un análisis iconográfico, así como la familiaridad con temas o conceptos específicos. El significado intrínseco será descubierto en el nivel iconológico mediante nuestra intuición sintética. También usaremos la estética en este nivel, porque una vez que sabemos lo que el artista sugiere nuestras reacciones pueden verse modificadas.

3. RESULTADOS

Tras la comprensión, seguimiento y desarrollo de las disciplinas que componen este método anteriormente descritas, los alumnos pueden apreciar las imágenes que les rodean y disfrutar en su creación. No sólo aprenden sobre las artes, sino sobre si mismos y se sienten mejor preparados para enseñar y disfrutar del mundo visual que les rodea.

Tenemos tres formas principales para evaluar el proceso de aprendizaje en relación con las siguientes competencias que deben desarrollar:

1- Cognitivas: Mediante la comprensión de las características generales del lenguaje visual y los aspectos fundamentales de su sintaxis y semántica. Conociendo las manifestaciones plásticas del lenguaje.

2- Procedimentales / Instrumentales: Comprendiendo y valorando la importancia de las artes para la formación integral de los seres humanos.

3- Actitudinales: Sensibilizándonos ante las nuevas estrategias de desarrollo social y multicultural de la educación inclusiva y promoviendo procesos de empatía y sensibilidad para la comprensión de la expresión artística de quienes nos rodean.

4. CONCLUSIONES

Este método también es relevante porque señala la necesidad de renovar y actualizar los procedimientos de enseñanza en artes y llevarlos a los estudiantes no vinculados estrictamente al ámbito de las bellas artes. El mundo de la creación artística, como la enseñanza misma, está en constante cambio y evolución. El arte es el reflejo de la universalidad en que vivimos, y la tendencia hacia la globalización también afecta a la propia enseñanza, lo que requiere una investigación más amplia y especializada.

La aplicación de nuestro método educativo, dentro de la terapia artística, encuentra su fundamento en el campo de la enseñanza teniendo como fin la apreciación y disfrute de nuestros estudiantes del medio visual, meditante la creación y percepción de la expresión plástica.

Al ofrecer a nuestros estudiantes la adquisición de estas herramientas imprescindibles para el aprendizaje activo y desarrollando su inteligencia emocional, estamos fomentando y apoyando su trayectoria profesional.