

Arteterapia y actividades que integran el arte como medio...

15 de febrero de 2024

Fecha

Webinar Segundo Semestre 2023 - 2024

Arteterapia y actividades que integran el arte como medio

Descripción:
La Arteterapia es una disciplina que propone el cuidado de la persona atendiendo a su salud emocional mediante la reintegración de sus capacidades creadoras (GrefArt, 2023). Durante esta actividad vamos a compartir la experiencia de la docente en la integración de diferentes actividades que integran el arte y la arteterapia con diversas poblaciones.

15 de febrero

1:00 p.m. a 3:00 p.m

 Dra. Nancy Viana Vázquez

Para más información acceda al QR Code
Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCE-SA-2024-01754

Webinar

Segundo Semestre
2023 - 2024

Arteterapia y actividades que integran el arte como medio

Descripción:

La Arteterapia es una disciplina que propone el cuidado de la persona atendiendo a su salud emocional* mediante la reintegración de sus capacidades creadoras (GrefArt, 2023). Durante esta actividad vamos a compartir la experiencia de la docente en la integración de diferentes actividades que integran el arte y la arteterapia con diversas poblaciones

15 de febrero

1:00 p.m. a 3:00 p.m

Dra. Nancy Viana Vázquez

Para más información acceda al QR Code

Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, OCE-SA-2024-01754

Arte y Arteterapia

¿Qué es el arte?

- Se denomina arte o artes a **un conjunto de actividades humanas de índole creativa, comunicativa y subjetiva**, que persiguen una finalidad estética, es decir: que intentan conmover, producir belleza, despertar sentimientos o reflexiones, todo a través de la manipulación de materiales de diversa naturaleza.

Fuente: <https://humanidades.com/arte/#ixzz8RPwIJfIF>

Artes Expresivas

- El término "artes expresivas" significa la utilización de varias formas de arte para expresar los sentimientos internos a través de un medio externo que facilite el crecimiento y la sanación. Alentamos la expresión personal sin prestar atención al valor comercial o a la calidad del producto.

Arteterapia

- La arteterapia es una profesión de salud mental que enriquece la vida de individuos, familias y comunidades a través de la creación artística activa, el proceso creativo, la teoría psicológica aplicada y la experiencia humana dentro de una relación psicoterapéutica.
- Esta es facilitada por un arteterapeuta profesional y se utiliza para fortalecer las funciones cognitivas y sensoriomotoras, fomentar la autoestima y la autoconciencia, cultivar la resiliencia emocional, promover el conocimiento, mejorar las habilidades sociales, reducir y resolver conflictos y angustias, y promover el cambio social y ecológico (American Arttherapy Association, 2022).

La arteterapia es una disciplina que propone el cuidado de la persona atendiendo su salud emocional mediante la reintegración de sus capacidades creadoras (GrefArt, 2023).

Durante esta actividad voy a compartir experiencias que integran el arte como medio y la arteterapia con diversas poblaciones.

Actividad Garabato (solx)

Miquel Izuel

“El acto terapéutico, **una creación compartida** en todos los procesos profesionales de acompañamiento a otro, tanto en sus dificultades como en sus deseos de cambio y de desarrollo, **la creación compartida** es el eje para se den las transformaciones que en ellos acontecen.”

- La Arteterapia es una disciplina que propone el cuidado de la persona atendiendo a su salud emocional* mediante **reintegración** de sus capacidades creadoras. Trabaja integralmente con la persona, a partir de su **singularidad**; acogiendo su **complejidad** y la de sus **circunstancias vitales** **sin reducirla a sus síntomas y dificultades; asistiendo a sus capacidades creadoras.**

A collage of several colorful sticky notes (yellow, light blue, purple, and green) arranged on a dark wooden surface. Each sticky note features a simple black outline drawing of a human figure. The notes are overlapping and have torn edges, creating a layered effect. The background of the slide is white with a faint, stylized floral pattern in the upper right and a red curved banner at the bottom.

Para que la arteterapia

- Explorar emociones
- Resolver conflictos
- Fomentar el autoconocimiento
- Desarrollar habilidades de
 - regulación
 - afrontamiento
 - sociales
- Reducir ansiedad
- Incrementar autoestima

Arteterapia

La arteterapia no se centra en la cuestión estética, lo importante es el proceso, todas las personas poseen la capacidad para expresarse y proyectar sus conflictos internos por medio del arte.

No se juzgan las "obras" por sus cualidades estéticas.

A través de estos procesos facilitamos superar la sensación de impotencia y transformar a la persona como un ente activo y creador.

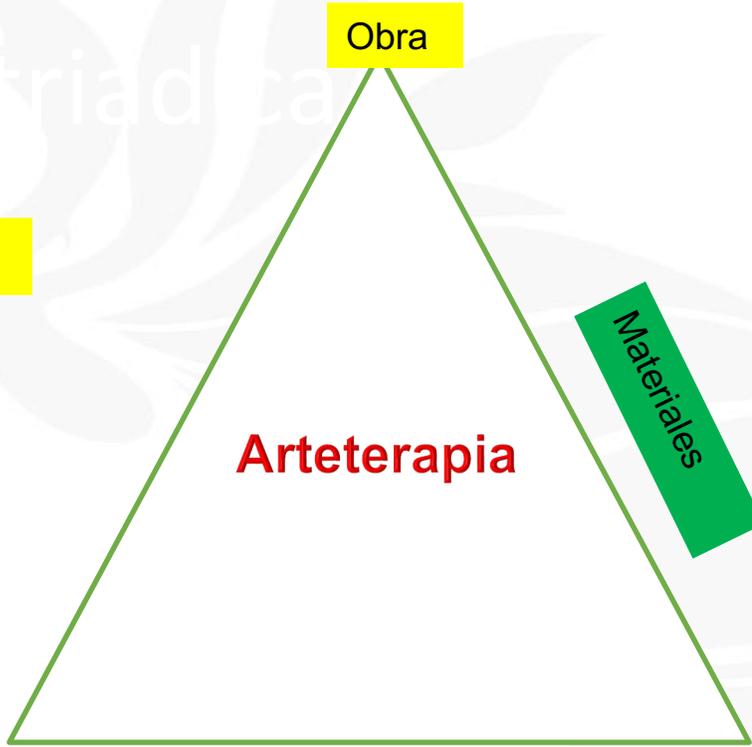
La metáfora visual facilita la expresión de una manera menos amenazante para identificar y expresar sus emociones, experiencias, sentimientos, preocupaciones, etc.

Presentar propuestas

No romper la metáfora

No interpretar

circunstancias vitales
objetos cotidianos
potencialidad simbólica
psicológicos
potencialidad
encuentro creador
relación
singularidad
corporales
introspección
interacción
plásticas
sostén
escritura
confidencialidad
devoluciones
dignidad
encuentros
materiales
acompañamiento
escucha
escucha profunda
transferecia
propuestas
comunicación
expresión
respeto
procesos
sonoras
producciones
aceptación
reconocimiento
autoconocimiento
capacidad poetica
capacidades creadoras

emociones
dramáticas
tiempo
enfoque integral
necesidades
vinculo
espacio

“Imagen y significado”
son sinónimos.

Por lo que cuando la
primera toma forma
(imagen), la segunda
(significado) ocurre y no
es necesario mayor
interpretación.

La transformación ocurre
por medio de las
metáforas.

Es por esto, que quien
facilita, no interpreta, ni
dirige, sino que
acompaña al
participante.

Thomley, A. & Safron, A. (2021). *Strengthening the Foundations: An Introduction to the Role of Conceptual Metaphor Theory in Art Therapy.*

Uno de los fundamentos de la terapia del arte es la creencia de que **tanto el proceso como el producto de la creación** son representativos de alguna manera del artista.

El **proceso** de creación de obras de arte es visto como una forma de conocer, examinar y comunicar el yo.

El **producto** artístico terminado se ve de manera similar como una expresión de **la historia, las creencias, la personalidad o el estado mental del creador.**

Kramer (2000) afirmó que centrarse en el proceso de creación de arte y el producto artístico no eran de naturaleza dicotómica.

Las obras de arte profundas son el resultado de un valioso proceso de creación; tanto el proceso como el producto informan entre sí.

Las **diferencias entre proceso y producto** brindan una forma útil de **examinar la metáfora** tal como surge en la arteterapia.

Žulák Krčmáriková, Z. & Janoško, P..(2019).

- “**El caos que experimenta el niño a menudo no puede expresarse verbalmente, nombrarse o comprenderse.** Por eso es muy apropiada la **expresión natural** a través de la pintura, el juego, la escritura de diarios, la poesía, el baile, la música o el canto. Necesitan expresar el estado de su ser interior, su alma, su "yo" mental”.
- La arteterapia no pone como condición a la creación de una imagen estética o de una obra artística.

“¿Por qué pensás que tanto la filosofía como el arte recurren a las metáforas?”

Pensar con metáforas es un gran poder de la mente humana y tanto la filosofía como el arte recurren a ellas para presentar de modo claro un pensamiento a través de imágenes. Cuando Hobbes dice que “el hombre es un lobo para el hombre” (homo homini lupus) se entiende que literalmente ningún ser humano es un lobo, pero la imagen del lobo sirve para que veamos más claramente la violencia que lo caracteriza”. Elena Liveras (La Arena., 2021)

Fases

Roles

- **Terapeuta**

- Acompañar
- Escuchar
- Observar
- No pasar juicio
- No interpretar

- **Participante**

- Autoexploración

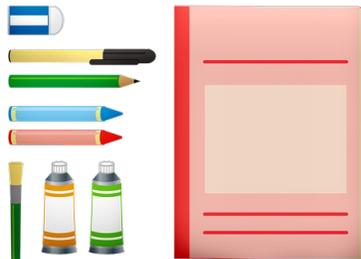
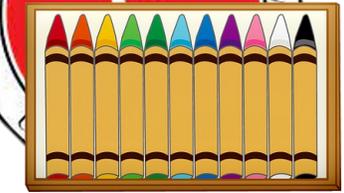

Materiales

- “Hay arteterapeutas que trabajan de modo no directivo, a veces con pocos, a veces con gran cantidad de materiales.”
 - ¿Por qué yo siempre tenía muchos materiales?
 - ¿Cuáles preferían los participantes?
 - ¿Por qué los participantes preferían esos materiales?

Algunos de los materiales

Observación y documentación

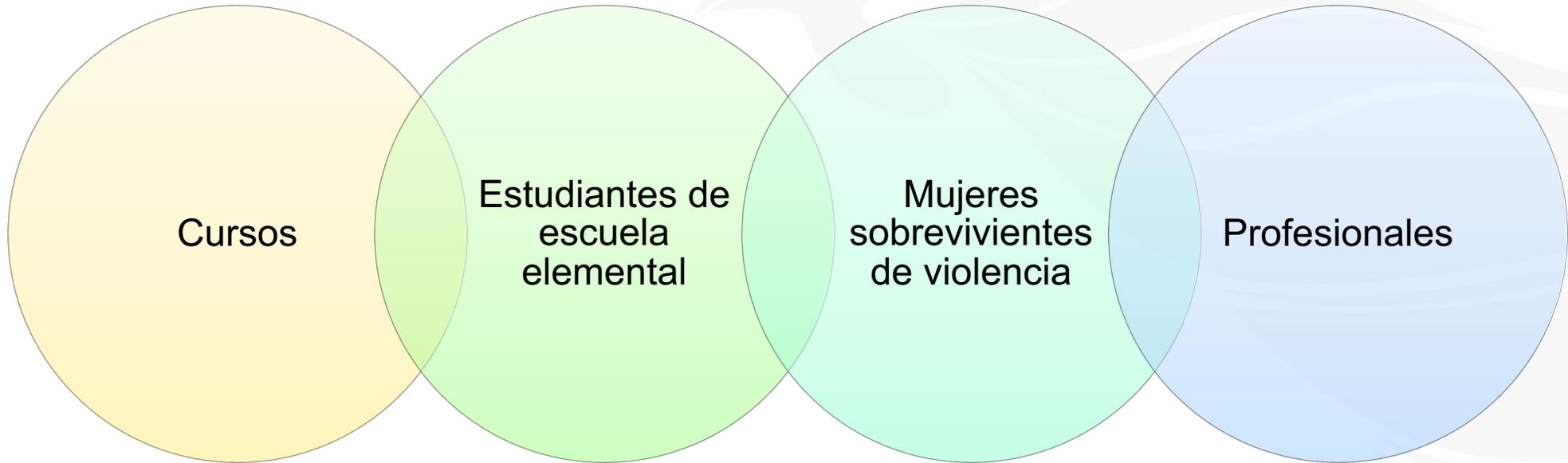
- ¿Que observar en el/la/le participante?
 - Procesos
 - Comentarios
 - Interacciones
 - Silencios
 - Lenguaje no verbal
 - Todooooo

¿Qué de todo ha sido lo más retante?

Experiencias y actividades

Actividades en la Sala de Clases

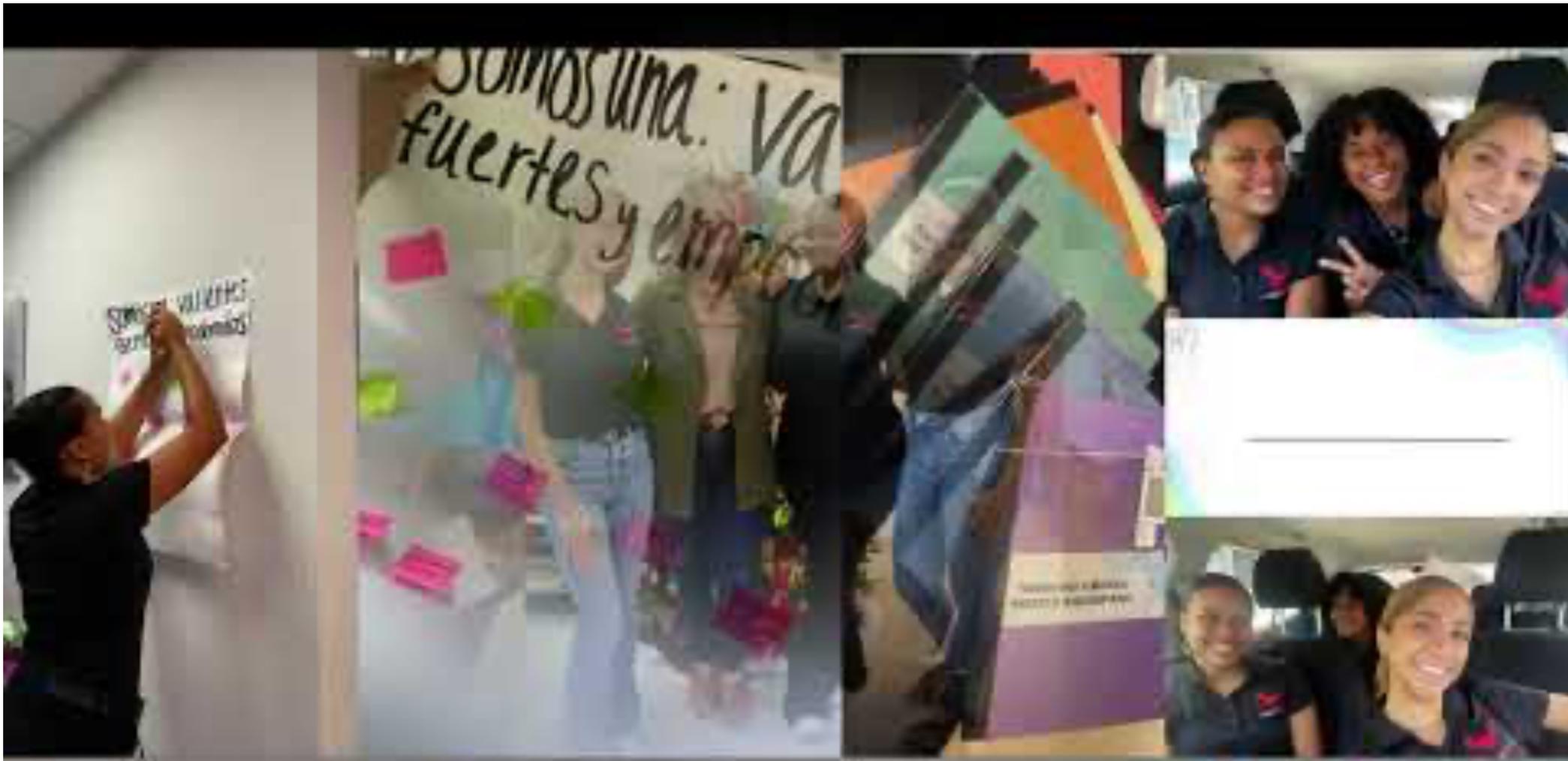

Actividades en la Sala de Clases: Modelaje, fomentar la creatividad, practicar y fortalecer la dinámica de grupo

- Actividad al iniciar o terminar el curso
- Proyectos de grupos en las comunidades que integren el arte

Segundo encuentro :

“Fue mucho más que un proyecto de un curso universitario fue una experiencia de vida que marcó un antes y un después en mi desarrollo profesional y personal. Recuerdo que llegué al centro con muchos miedos e inseguridades sobre mi capacidad de afrontamiento y adaptación de trabajar con una población que desconocía, pero que añoraba impactar. No obstante, logré superar este reto y ejercer un trabajo social con grupo con mayor seguridad y herramientas para hacer una intervención efectiva. Me llevo nuevas experiencias, amistades y memorias muy bonitas que me acompañarán el resto de mi vida. Definitivamente, me siento mucho más preparada y capaz de exponerme a retos similares y trabajar con grupos adultos. Me abrazo y me admiro, estoy complacida con el trabajo que hice dentro de tantas cargas emocionales que tenía”.

“Mi proyecto de grupo me ha impactado significativamente de manera muy positiva. Este proyecto ha sido de los aprendizajes que más he disfrutado en todo mi bachillerato. Trabajar con la población de personas mayores era algo que siempre me daba curiosidad y ahora que tuve la oportunidad no me arrepiento en lo absoluto sino más bien me hice consciente de sus necesidades. Pienso que no podía tener mejor experiencia y junto a mis compañeras hicimos un excelente equipo. Al final, se notó un cambio y la felicidad que le contagiamos a los participantes, por lo que, creo que esos es lo que me llevo de este proyecto.

“Espacios de Acción- Reflexión”

“Espacios de Acción- Reflexión”

“Si hay algo distintivo del Bachillerato en Trabajo Social del Recinto de Río Piedras de la UPR son las experiencias de pre prácticas durante la formación académica. Aunque en principio podría ser, como menos, arriesgado lanzar a estudiantes de mínimo tercer año a escenarios reales de prácticas, en el ejercicio de este método se logran grandes resultados.

En mi experiencia, los beneficios académicos son notables. En ocasiones, el estudio sólo teórico de la profesión puede llevar a la idealización de esta. Ofrecer las oportunidades para que los estudiantes materialicen la práctica posiciona, no solo lo teórico en el escenario profesional, sino también los debates y contradicciones entre los principios de la profesión y el accionar profesional.

La inmersión en marcos profesionales pone de manifiesto que la formación nunca termina, que es un proceso continuo. La experiencia particular con grupos presentó varios retos, tomando en consideración que se daría la ocasión para hacer intervenciones; aunque siempre con supervisión. El grupo de intervención seleccionado supuso exponernos a metodologías nuevas, como la educación popular. También implicó un proceso de preparación en temas de interés social, no solo para manejo propio, sino para contar con el conocimiento necesario para poder transmitírselo de manera directa, clara y amena a los participantes. La preparación para los encuentros requería del manejo de metodologías que solo conocía teóricamente. En ese sentido, el empleo práctico de las teóricas fue todo un reto pues la implementación de estas requiere más que conocerlas. Su implementación necesita de un acercamiento a las particularidades de cada participante, así como del grupo; no son fórmulas únicas, aplicables por igual”.

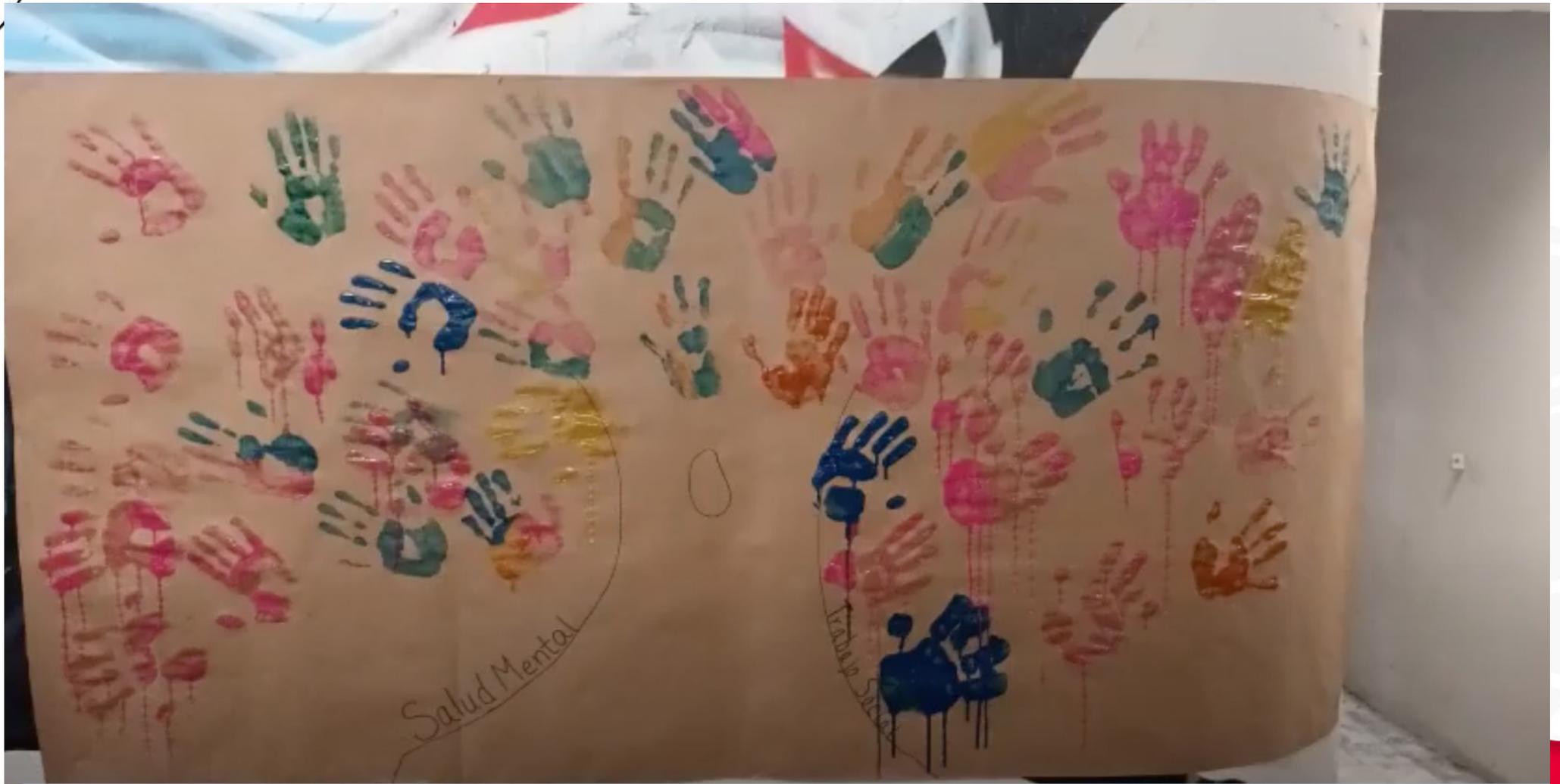

Práctica Supervisada

Práctica Supervisada

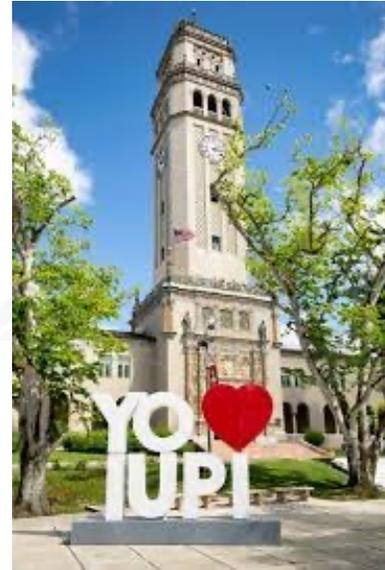
Práctica Supervisada

Práctica Supervisada

Departamento de
TRABAJO SOCIAL

Contexto COVID -19

Contexto del proyecto EmociónArte y algunos retos enfrentados

12 encuentros semanales

Internado de posgrado en Arteterapia de 80 horas durante el periodo de diciembre de 2021 a mayo de 2022.

El proyecto **EmociónArte** lo implementé en una escuela elemental en Puerto Rico en el que se integró la arteterapia con el método de grupo y la arteterapia.

El grupo estuvo conformado por 8 participantes que cursaban quinto grado, 1 masculino y 7 femeninas, entre los 9 y 10 años.

Los encuentros se dieron en el salón de la escuela.

Durante todos los encuentros estuve sola con el grupo.

Los encuentros semanales se dieron después de sus clases regulares a las 3:00pm por un periodo diario entre 1 – 1.5 horas

Para esta escuela fue la primera vez que cuentan con un proyecto de este tipo.

Tuvimos asistencia prácticamente perfecta (tuve 3 ausencias durante todo el periodo).

Además de trabajar en el grupo propuestas individuales, también hubo varias que trabajamos en grupo.

Materiales líquidos o fluidos

Viana (2022)

Materiales más resistentes

- Son fáciles de manipular, pero difíciles de controlar por su liquidez
- En eventos traumáticos, con niños tímidos que han perdido ese interés o habilidad por el juego, este tipo de materiales les ayuda a expresarse mejor y de manera libre.

- Permite ser más preciso, detallado y más fácil de controlar.
- Para niños muy emocionales e hiperactivos o con más energía, facilita para darles más estructura y reducir la ansiedad y su nivel de energía, de manera que se puedan concentrar mejor.

Reflexión final

- Trabajar con niños en arteterapia resulta ser una excelente herramienta, ya que esta experiencia la perciben como lo que es natural para esta población que es “jugar”. Es una manera menos amenazante en la que la niñe pueden entrar en contacto con sus emociones, preocupaciones, conflictos y por supuesto, soluciones.
- Esta experiencia, además de fortalecer la interacción entre estudiantes del mismo grado y aportar a una mejor convivencia, permitió fortalecer la autoestima, descubrir su capacidad creadora y lograr mantener su motivación, lo que se reflejó en la asistencia y esperar nuestros encuentros semanales como algo especial.

Trabajando con Mujeres: Lugar seguro

Scanned with CamScanner

Guadiana Martínez, Laura. (2003). Las artes expresivas centradas en la persona: un sendero alternativo en la orientación y la educación. Entrevista a Natalie Rogers©.

- “La mejor sugerencia es que el docente viva las artes expresivas de primera mano en un programa de entrenamiento centrado en la persona. En lugar de leer o estudiar las técnicas exclusivamente, ya que el docente aprenderá al experimentarlo. Esto propicia que el docente vea el mundo a través de los ojos del aprendiz. Hay una línea muy tenue entre ser docente y terapeuta. **Los buenos maestros ofrecen aceptación, escucha empática y un ambiente de seguridad para aprender.** Esto permite que el estudiante aprenda y crezca de maneras positivas; sin embargo, los maestros no son terapeutas *per se*. Los buenos maestros establecen y se van ganando la confianza de los estudiantes....El estudiante atraviesa el túnel oscuro de la emoción hacia la luz positiva.
- Lo más importante de todo no tiene que ver con el entrenamiento sino con la actitud. El maestro necesita saber cómo **"no obstaculizar el camino" y confiar en que la gente puede encontrar su propio camino y ser más fuerte y feliz por alcanzar la libertad para hacerlo.** La habilidad del maestro para acompañar, más que conducir, será determinante para hallar el camino”.

Join at menti.com use code 17717279

Mi experiencia en el Taller Pinta tu corazón con amor fue...
33 Responses

PINTA
Mentimeter

tu corazón con amor
GUÍA DE ACTIVIDADES

Proyecto Trabajo Social y Arte
Dra. Nancy Viana Vázquez

IASWG International Association for Social Work with Groups, Inc. 10

Join at menti.com | use code 1662 4243

Morovis: Pinta tu corazón con amor

54 responses

Mi experiencia en el Taller de Trabajo Social y Arte fue... 35 responses

Referencias

- American Arttherapy Association. (2022). The art therapy profession. <https://arttherapy.org/about-art-therapy/>
- Gazit I, Snir S, Regev D, Bat Or M. (2021). Relationships Between the Therapeutic Alliance and Reactions to Artistic Experience With Art Materials in an Art Therapy Simulation. *Front Psychol.* 2021 Jul 14;12:560957. doi: 10.3389/fpsyg.2021.560957. PMID: 34335345; PMCID: PMC8316854.
- Guadiana Martínez, Laura. (2003). Las artes expresivas centradas en la persona: un sendero alternativo en la orientación y la educación. Entrevista a Natalie Rogers©. *Revista electrónica de investigación educativa*, 5(2), 1-11. Recuperado en 11 de febrero de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412003000200010&lng=es&tlng=es.
- Izuel – Curria, M. (2017). Entonces, ¿de que trata? Un enfoque en Arteterapia. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17ogOhXijR7_BLXRTam6mcOK67uxNB4wX
- Malchiodi, C. A. (2007). *The Art Therapy Sourcebook*. The MacGraw Hill Companies.
- Ťulák Krčmáriková, Z. & Janoško, P..(2019). INTCESS 2019- 6th International Conference on Education and Social Sciences, The process of change through art-therapy activities in children with behavioural disorders. *Proceedings* 4-6 February 2019- Dubai, U.A.E. https://www.ocerints.org/intcess19_e-publication/papers/147.pdf
- Vraka-Eleftheriadou, M. (2022). The Power of Arts in Old Age: Implications for Social Workers. *Social Sciences*11: 472. <https://doi.org/10.3390/socsci11100472>

Que me llevo... pensemos en la reflexión- acción

<https://www.menti.com/al1tv6zr663k>

Preguntas/comentarios

