

**ARTES VISUALES Y ARTETERAPIA, UNA POSIBILIDAD DE BIENESTAR
PARA PERSONAS QUE CONVIVEN CON VIH Y SIDA.**

CAROLINA ZAPATA VARGAS

Monografía de grado para optar al título de Maestra en Artes Visuales

Asesor

Isabel Cristina Seguro Ochoa

Maestra en Artes Plásticas

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

MEDELLÍN

2019

**ARTES VISUALES Y ARTETERAPIA, UNA POSIBILIDAD DE BIENESTAR
PARA PERSONAS QUE CONVIVEN CON VIH Y SIDA.**

CAROLINA ZAPATA VARGAS

Monografía de grado para optar al título de Maestra en Artes Visuales

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

MEDELLÍN

2019

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Gustavo Andrés Castro quien hace parte del equipo acompañante de los pacientes de la Fundación Sífuturo y quien se encargó de dictar las charlas sobre los conceptos básicos alusivos al VIH y al sida. Estas charlas fueron la oportunidad de conocer sobre el tema y tener un contacto más cercano con los pacientes. Sus enseñanzas me permitieron poder seleccionar los temas a desarrollar en los talleres artísticos con los pacientes y acudientes de la Fundación. También quiero agradecer a la Fundación Sífuturo por abrirme las puertas y brindarme conocimiento fundamental para la realización de esta monografía. Y por último y con profundo agradecimiento a la profesora Luz Analida Aguirre Restrepo quien fue sin duda la que me dio la dirección correcta para desarrollar este trabajo.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	1
INTRODUCCIÓN.....	2
ACRÓNIMOS.....	4
JUSTIFICACIÓN	7
OBJETIVOS.....	9
Objetivo general	9
Objetivos específicos	9
1. MARCO TEORICO.....	10
1.1 La enfermedad a través de la historia. Generalidades	10
1.2 El Virus VIH y la enfermedad sida	14
1.3 El arte y la enfermedad	18
1.3.1 David Wojnarowicz (Red, Bank, Nueva Jersey, 1954-1992).....	22
1.3.2 Fernando Arias Gaviria (Armenia, Quindío, 1963).....	23
1.4 Arteterapia. Surgimiento y definiciones	24
1.4.1 Orientaciones, métodos y técnicas en arteterapia.....	28
1.4.2 Antecedentes del arteterapia en tratamientos para pacientes VIH/sida	30
2. METODOLOGÍA	32
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS EN EL USO DEL ARTE TERAPIA. POSIBILIDADES DESDE LAS ARTES VISUALES	36
3.1 La terapia de juego	40
4. MOVIMIENTOS Y ARTISTAS QUE SE RELACIONARON CON EL ARTETERAPIA.....	44
5. VIH Y SIDA, UNA EXPERIENCIA A TRAVÉS DEL ARTE	52
6. CONCLUSIONES	60
BIBLIOGRAFÍA.....	62

RESUMEN

El presente trabajo establece una relación entre la enfermedad y el arte dentro del contexto del VIH y el sida. Se indaga en la labor del artista visual y las posibles herramientas artísticas que al ser usadas en ámbitos como el educativo, el clínico y el social permiten trabajar la temática. Esto abre una puerta al campo de lo que se conoce como arte-terapia como disciplina que con sus metodologías complementaría el trabajo con las artes visuales.

En el desarrollo de la presente monografía de grado se contó con la experiencia profesional adquirida en la Fundación Sífuturo, entidad que ayuda a niños, mujeres y acudientes en los distintos momentos que vive tanto el enfermo de VIH y sida, como su familia, siendo las artes visuales una vía para exteriorizar sus emociones y dificultades con la enfermedad.

Palabras claves: artes visuales, arteterapia, arteterapeuta, Fundación Sífuturo, VIH, sida.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades son abordadas desde muchos ámbitos y áreas del conocimiento, como las ciencias de la salud que se ocupa de las causas, de los síntomas, tratamientos médicos, atención hospitalaria, entre otros asuntos, las ciencias sociales que indagan por la relación de estas con el hombre y sus manifestaciones dentro de cada cultura generando variadas narrativas a su alrededor. El discurso artístico también ha estado presente en esta construcción de saberes, el arte y la enfermedad han entablado diálogos a lo largo de la historia, los artistas la han representado dejándonos claro el importante papel que muchas enfermedades han tenido en variadas culturas, y los impactos sociales que han ocasionado dentro de estas. Muchos artistas, movimientos artísticos y algunas técnicas se han valido de las herramientas que ofrece el arte para generar estímulos, vínculos, para conectar el cuerpo con la mente, y para sanar entendiendo este término como un proceso catártico, liberador, este punto es entonces lo que se pretende abordar en este trabajo monográfico y es esa relación del arte entendida como un proceso terapéutico que tiene un fin y es el de mitigar los efectos de la enfermedad, entendiendo hoy en día como arteterapia.

Se comienza identificando las estrategias o metodologías usadas en el arteterapia para entrar a entender la forma cómo estas se convierten en una posible guía para el trabajo desde las artes visuales, y cómo hoy en día es aplicada en nuestro contexto de esta manera se explora en el arteterapia como esa práctica profesional, donde confluyen las habilidades como artistas de quienes la desarrollan y la formación terapéutica adquirida y necesaria para evaluar e identificar los problemas del paciente o cliente. Además, se identificarán las prácticas de esta novel disciplina en Colombia.

También se intenta realizar un breve recorrido por movimientos y artistas que permite visualizar el uso de las técnicas que ofrece el arte como herramientas terapéuticas, identificando el poder que hay detrás de ellas; en este sentido relacionar las prácticas artísticas con el contexto del VIH/sida, nos permite indagar

en el abanico de posibilidades que pueden ser exploradas al encontrar en el arte un mediador e interventor de la salud emocional y mental, es así como se presentan dos talleres que dan una mejor visión desde la experiencia, donde se puede evidenciar tanto en las personas que conviven con la enfermedad como en los adolescentes que hacen parte de la sociedad y que deben conocer y educarse frente al tema del VIH y del sida.

ACRÓNIMOS

ART: Tratamiento antirretroviral.

ARTETERAPIA: Es una profesión del área de la salud mental que utiliza el proceso creativo como puente de comunicación entre lo universal y lo particular, lo interno y lo externo, lo visible y lo invisible.

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

SIFUTURO: Fundación dedicada al programa de atención integral para los niños con infección VIH/SIDA.

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es bien sabido que en los entornos familiares se pueden vivir situaciones complejas cuando alguien padece algún tipo de enfermedad que implique una estigmatización social. Es el caso del VIH y sida. Se trata de una enfermedad que por sus características genera rechazo, miedo y señalamiento. Este tipo de situaciones pueden trabajarse desde distintos campos del conocimiento, pero las artes en general, y especialmente las artes visuales, pueden convertirse en herramienta terapéutica para el trabajo con personas que padecen esta enfermedad. Por medio del *arteterapia* es posible establecer una vía de comunicación entre aquellas cosas que las personas reprimen producto de su condición particular y que por ello no las expresan o verbalizan, aunándolo al proceso creativo por medio del cual puede materializar su pensamiento.

Uno de los factores que más incide en el mejoramiento de una persona frente a la enfermedad, es su estado emocional y mental. Al brindar herramientas como las que ofrece el arte, para expresar, desarrollar, y proponer, se podría lograr que las personas se sienten ajenas a su realidad, conciban el arte como un tiempo fuera de lo cotidiano, para experimentar otras sensaciones, emociones, y pensamientos diferentes.

Algunos artistas han enfocado su obra hacia los temas que conciernen al arte y a la psicoterapia, como es el caso de Lygia Clark quien realizó a partir de los años sesenta un trabajo donde estudiaba las posibilidades terapéuticas con los *objetos relacionales* que ella misma creaba, como apoyo para las terapias psicoanalíticas a nivel individual. Para ello, investigó sobre *la cura por medio de la terapia artística*.

Bajo estas premisas, es posible plantear el siguiente problema de investigación:
¿Las artes visuales, desde el *arteterapia*, podrían coadyuvar a los pacientes VIH y sida de la "Fundación Sífuturo" para que tengan una alternativa terapéutica que facilite el mejoramiento de su estado emocional y estimule su capacidad creadora?
¿por qué se considera que el arte terapia es una buena alternativa para el trabajo

con personas enfermas? ¿qué tipo de trabajos existen en los que se establece una relación entre el arte terapia en las artes visuales y el trabajo con personas?¿qué tipo de metodologías se han implementado desde las artes visuales para el trabajo con personas enfermas?

Uno de los objetivos del ser humano es la búsqueda del bienestar y la felicidad, si por medio de las artes visuales y bajo la guía del arteterapia se logra cambiar positivamente las emociones y la percepción de la realidad de un individuo con esto se estaría contribuyendo al desarrollo integral del ser humano, y, concretamente, con los pacientes con VIH y sida. Por tanto, el presente trabajo titulado " el arteterapia como alternativa terapéutica para el trabajo con pacientes de la Fundación Sífuturo diagnosticados con VIH y sida" tiene como objetivo utilizar el *arteterapia* como alternativa terapéutica para el trabajo con pacientes de la Fundación Sífuturo diagnosticados con VIH ayudando en el mejoramiento emocional y que estimule su capacidad creadora.

JUSTIFICACIÓN

Durante mi proceso de formación en el pregrado en Artes Visuales del ITM. Institución Universitaria, he podido identificar un interés que me lleva a investigar sobre el potencial que tiene el arte como ayuda terapéutica. En la teoría esto se ha vinculado con lo que se conoce como *arteterapia*. En este camino he podido ubicar un grupo específico que bien podría verse beneficiado con las bondades de la relación arte y terapia. Se trata de pacientes que conviven con VIH y la enfermedad sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Este interés surgió debido a una experiencia familiar que se dio en 1994, cuando un tío empezó a padecer los cambios físicos y psicológicos producidos por esta enfermedad que luego lo llevaron a la muerte. Para aquella época, no se conocía mucho sobre este diagnóstico y mucho menos acerca de los medicamentos que se debían utilizar. La segunda vez que tuve contacto con este tema fue en 1998, cuando otro familiar resultó con el diagnóstico VIH positivo, pero contó con el tratamiento adecuado y hoy convive con éste. Después de evidenciar en este familiar la necesidad de expresar los sentimientos reprimidos causados por el peso que conlleva tener una enfermedad estigmatizada socialmente y de la que aun se carece de información, por ejemplo, frente a las formas de contagio, y genera ansiedad al interior de la persona como en su entorno, tanto familiar, laboral, o donde se desenvuelva e interactúa vi la posibilidad de hacer uso de las artes visuales como una herramienta terapéutica, que sirviera de apoyo a las personas que conviven con VIH y sida. Posteriormente, durante mi formación académica, tuve la oportunidad de realizar la práctica profesional en la Fundación Sífuturo, lugar en el que se trabaja con pacientes VIH y sida.

Por otra parte, dentro de las investigaciones que se han realizado en torno al *arteterapia*, se encuentra la tesis doctoral de Estifen Rodríguez titulada *Arte y terapia. Historia, interrelaciones, praxis y situación actual*, que el autor se interesa

por el estudio de pacientes psiquiátricos y enfermos de Alzheimer y cómo las artes plásticas pueden ofrecer a éstos un ajuste cognitivo y ayuda terapéutica.¹

También se ha indagado en el tema del *arteterapia* y sus aplicaciones en pacientes oncológicos y, particularmente, en un estudio de caso realizado con una paciente con cáncer de mama. En este trabajo, se concluyó que dentro de sus conclusiones se encuentra que el que la actividad terapéutica ayuda a potenciar la expresión de pensamientos y emociones de los pacientes mejorando el estado de angustia, ansiedad y temor frente a la enfermedad, además canalizándolos mediante la expresión artística.²

Una de las necesidades expresadas por parte de los usuarios en la Fundación Sífuturo durante las charlas con los profesionales de la salud para informar y actualizar sobre temas pertinentes a su enfermedad, como por ejemplo la importancia a la adherencia a la terapia, fue el malestar que les generan algunos de los medicamentos que toman, el desgaste emocional que sienten por llevar mucho tiempo con los tratamientos, desanimo, cansancio, y por parte de los acudientes y/o cuidadores el sentimiento de impotencia cuando los niños que están a su cargo dejan los medicamentos y recaen. Ante esta situación se proponen las actividades dirigidas a todos ellos, con el fin de motivarles, de crear nuevos espacios para el desarrollo del pensamiento creativo que fomente nuevas habilidades e ideas, y les de herramientas para solucionar las dificultades que se les presente en el día a día. Dentro de estos espacios se requiere trabajar en reforzar temas como la autoestima, el auto cuidado, respeto y la proyección al futuro.

En los trabajos de arteterapia como es el *Taller de arte terapia para personas viviendo con VIH/sida* se han planteado temas para ayudar con los "síntomas que padecen quienes viven con el virus: la ansiedad y la depresión", la autoestima, y la autorrealización.

¹ RODRÍGUEZ, Estifen. *Arte y Terapia. Historia, interrelaciones, praxis y situación actual*. España: Universidad de Salamanca. 2016, p. 4.

² RÍOS, Pamela. *Cáncer e individuación Arteterapia. Monografía para optar al título de Especialista en Terapias de Arte. Mención Arteterapia*; Santiago de Chile: Universidad de Chile. 2016, p. 71.

OBJETIVOS

Objetivo general

Usar el arteterapia, desde las artes visuales, como alternativa terapéutica para el trabajo con personas con VIH y sida.

Objetivos específicos

Identificar las estrategias o metodologías usadas en el arteterapia como guía para el trabajo desde las artes visuales.

Revisar la forma cómo diferentes artistas han recurrido al arteterapia como alternativa para el trabajo con grupos focales.

1. MARCO TEORICO

Dentro del presente marco teórico se hará un recorrido por una serie de conceptos claves asociados a la relación de la enfermedad, específicamente el sida, y las dinámicas de recuperación emocional que se puede dar desde el campo de las artes visuales y la función del arteterapia.

La aparición del VIH como enfermedad se propagó del mismo modo que se multiplicó el miedo, la incertidumbre y la estigmatización en la sociedad alrededor de dicha enfermedad. Los síntomas de ésta irrumpieron en la cotidianidad de la vida alterando el orden social, acaparando el interés de la ciencia, moviendo la salud pública a encontrar soluciones y tomar medidas para estabilizar, controlar, prevenir y promover prácticas sexuales y médicas seguras. La sociedad contemporánea se descubrió a sí misma frente a temas que habían sido tabú hasta el momento por asuntos sociales que atañen al manejo de dicha enfermedad, resaltando además que el VIH es una de las epidemias que ha causado más muertes en el mundo.

El presente trabajo parte desde un punto de vista Occidental porque es en el cual estamos inmersos y, por lo tanto, es del que mejor podemos extraer información y conocimientos a cerca de la temática propuesta y su posible vínculo con el arte, especialmente las artes visuales.

1.1 La enfermedad a través de la historia. Generalidades

Variadas definiciones han surgido en torno al término *enfermedad*. Esto se debe a que dicho término ha sido sometido a una revisión constante desde mediados del siglo XX. Para este caso tendremos en cuenta la definición de la Real Academia Española (RAE) quien toma el concepto *enfermedad* como una "Alteración más o menos grave de la salud".³ Se puede asociar también con una anormalidad dañosa en el funcionamiento de un organismo. El cuerpo humano es un

³ REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. [Disponible en]: rae.es/recursos/diccionarios/drae. Madrid, España: Real Academia Española revisado [Septiembre 24 de 2018].

organismo vulnerable ante diferentes tipos de virus, bacterias, hongos, laceraciones, entre otros, que pueden afectar su funcionamiento normal, y deteriorar su salud. Esto quiere decir que las enfermedades se pueden explicar en términos de los procesos fisiológicos o mentales que se ven alterados en un cuerpo humano.

Toda enfermedad está enmarcada dentro de un contexto, y hace parte de una cultura que le da un significado propio al lugar y que dadas las condiciones de la población ocupará una determinada posición dentro de la misma, y se tendrán comportamientos, prácticas y asignaciones diferentes para cada una de ellas. Por ello, es necesario indagar por la mirada que se le dio a las grandes enfermedades en la historia las cuales dejaron un impacto en las sociedades, y produjeron cambios importantes en las mismas y que fueron registradas a través de la pintura. Un ejemplo de ello se dio entre 1346 y 1353 cuando apareció la enfermedad que fue denominada peste negra. Esta enfermedad arrasó con la población europea diezmándola casi a la mitad.⁴ La principal preocupación que se presentó a raíz de dicha epidemia, fue cómo enterrar a las víctimas para prevenir su propagación. Por otra parte, existió otra enfermedad que se denominó cólera, y ésta se asumía como una enfermedad para pobres e inmorales; el otro caso, fue la lepra que ocasionó que a los leprosos los aislaran de la sociedad.⁵ En la Edad Media, la lepra fue considerada una enfermedad santa, ya que sus síntomas se confundían con los de la sífilis que fuera contraída por los cruzados en Tierra Santa.

Como se dijo anteriormente, es de anotar que, a través de la historia, la enfermedad ha sido planteada desde el discurso artístico y ello permitía conocer la problemática que se daba para cada época determinada. La relación existente entre arte y enfermedad ha estado presente desde siempre en nuestra historia en

⁴ NATIONAL GEOGRAPHIC. La peste negra, la epidemia más mortífera. España, 17 agosto, 2012. Disponible en: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/expansion-una-epidemia-pestes-negra-edad-media_11252. [consultado 10 agosto 2018].

⁵ MARTÍN, Rut. El cuerpo enfermo: arte y VIH/sida en España. Memoria para optar al grado de doctor. España: Universidad Complutense de Madrid. 2010, p. 34.

Occidente siendo abordada desde diferentes perspectivas y prácticas artísticas. A continuación se presentan algunas ilustraciones de las mencionadas enfermedades y la representación que artistas de diferentes épocas hicieron sobre éstas:

Lepra: ésta es una de las enfermedades más antiguas que se han conocido, nombrada en el antiguo testamento, y en el Medioevo, llamada el *mal de San Lázaro*, trajo consigo al igual que las siguientes enfermedades infectocontagiosas consecuencias sociales y psicológicas para quienes las padecían. En la ilustración 1 se observa una miniatura que representa al leproso antes de entrar a la "Leprosería" o lugar de acogida para personas con esta enfermedad.

ILUSTRACIÓN 1.
LEPROSO ANTE UNA LEPROSERÍA, 1350 D. C. MINIATURA AL TEMPLO, MANUSCRITO DE VINCENT DE BEAUVAIS. RECUPERADO: ANTROPHISTORIA.
<https://www.antrophistoria.com/2018/07/la-lepra-en-la-europa-medieval.html>

Peste negra: En la siguiente ilustración (ver ilustración 2) se puede observar el traje que llevaban los médicos que se encargaban de los enfermos. Los ojos oscuros protegían del mal de ojo, mientras que el pico estaba relleno de sustancias olorosas que tenían la función de detener o filtrar los miasmas que flotaban en el aire.

ILUSTRACIÓN 2.
MÉDICO DE LA PESTE NEGRA, 1656. ANÓNIMO "DOKTOR SHANABEL VON ROM" (EL DOCTOR PICO DESDE ROMA)
LA ODISEA DE LA HISTORIA.
[HTTPS://LAODISEADELAHISTORIA.COM/ACTIVIDADES/985/](https://laodiseadelahistoria.com/actividades/985/)

Sífilis: se afirma en la mitología que el dios Apolo envió la contagiosa enfermedad denominada sífilis para castigar al pastor *Syphilus* y sus amigos, quienes tuvieron la osadía de matar unas aves protegidas por el dios y, además, desafiarlo. Esta enfermedad solo ha sido superada por el VIH/sida, al ser de transmisión sexual, y de características similares. En la ilustración 3 aparece la figura de un hombre con llagas en el cuerpo que representa la enfermedad. Se observan signos de la misma en el rostro y los brazos del hombre. En la actualidad, esta enfermedad es también considerada una epidemia.

ILUSTRACIÓN 3.
LA SÍFILIS DE ALBRECHT DURER, 1496.
<http://www.venicethefuture.com/schede/es/360?aliusid=360>

1.2 El Virus VIH y la enfermedad sida

La contemporaneidad ha mostrado otro tipo de enfermedades con las que se sigue estigmatizando a una población en particular. Este es el caso del VIH y la enfermedad denominada sida. A continuación se hará un recorrido a nivel general a partir de sus definiciones y características principales que contextualicen los conceptos que se seguirán mencionando a lo largo del documento. En esta ocasión se acude a los términos utilizados teniendo como base la *Guía práctica del sida*, *Guía de prevención VIH/ sida*, y algunas páginas de internet como *Onusida*, e *Infosida* que dan cuenta de las características de estas enfermedades. También se pretende hacer uso de conceptos que permitan la comprensión del lector intentando mantener un adecuado uso de los mismos.

Se ha definido entonces el VIH como un virus que ataca al sistema inmunitario y lo va dejando sin defensas hasta destruirlo.⁶ Este sistema es un conjunto de células, órganos y tejidos que reconocen las sustancias extrañas como bacterias, virus, parásitos y hongos y se encargan de defender al cuerpo contra ellos. Se trata, específicamente, de las células CD4 del sistema inmunitario las cuales al

⁶ GATELL, Josep. *Guía práctica del sida. Clínica, diagnóstico y tratamiento*. Barcelona: Editorial Antares. 2011. p.1

perderlas dificultan la lucha del cuerpo contra las infecciones y ciertas clases de cáncer.⁷

La siguiente imagen que aparece como ilustración 4, es una fotografía del virus VIH que la artista pionera de la fotografía digital Nancy Burson realizó en el año 1991 junto al científico Kunito Nagashima, quien para la época trabajaba en investigaciones sobre el sida.⁸ Esta fue la primera vez que una artista visual se metía en el terreno para fotografiar el virus. Como imagen constituía entonces una primicia.

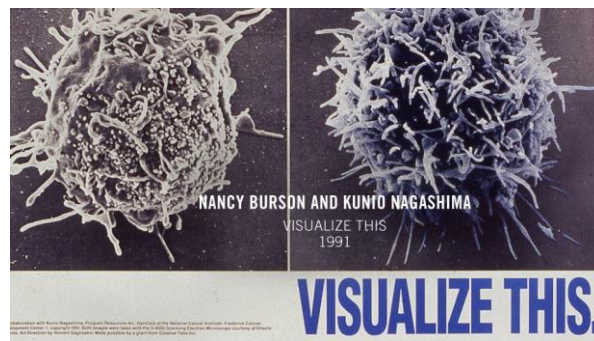

ILUSTRACIÓN 4.

Wellcome collection <https://wellcomecollection.org/works/nzm8wnq4?page=6&query=HIV>

Por otro lado, para comprender la diferencia entre el virus VIH y la enfermedad sida, es necesario desglosar el significado de cada uno de los términos a los que aluden la sigla "sida". Se puede decir que "síndrome" se refiere a un grupo de problemas de salud que componen una enfermedad. "inmuno deficiencia" hace mención a la debilidad del sistema del organismo que combate la enfermedad y "adquirida" a no congénita, lo que quiere decir que no nacemos con esta enfermedad.⁹

⁷ *Ibíd.*, p. 2.

⁹ MARTÍN, Rut. El cuerpo enfermo: arte y VIH/sida en España. Memoria para optar al grado de doctor. España: Universidad Complutense de Madrid. 2010, p. 56.

Como la intención de esta monografía no es centrarse en el VIH y el sida como virus y enfermedad, sino en abordar el tema del arteterapia y las artes visuales para proponer alternativas que ayuden en los procesos de bienestar de las personas que están atravesados por dicha enfermedad o que conviven con el virus, se hablará de cómo el sida comenzó afectando a la sociedad, y qué problemáticas causó al interior de ésta. La realidad es que la sociedad se llenó de pánico cuando se conocieron por primera vez los casos que apuntaban a una enfermedad tan misteriosa y desconocida. Ni siquiera los organismos de salud sabían cómo reaccionar para controlar la situación que se estaba presentando. Hasta ese momento la muerte era lo único que se esperaba para aquellos enfermos, y ante los ojos del mundo el sida como enfermedad estigmatizó, desde la moral, a personas homosexuales y drogadictas. Los primeros casos fueron reportados en pacientes jóvenes que vivían en zonas urbanas de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Miami, categorizando la población afectada durante los primeros meses de 1982. Esto permitió conocer a los enfermos que padecían lo que se denominó una "Peste gay" o GRID (inmunodeficiencia relacionada con la homosexualidad).¹⁰ Desde sus inicios de la enfermedad, los homosexuales fueron de gran ayuda para realizar las investigaciones científicas y llevar a cabo adelantos en torno a la misma, ya que erróneamente se consideraba que era exclusiva de ellos.

Estos acontecimientos hicieron emerger nuevos discursos en torno a las prácticas sexuales del momento, se censuró la orientación sexual, argumentando el peligro que se tenía de ser contagiado y las campañas —más que crear conciencia— infundieron miedo y culpa sobre la misma sexualidad. Como se ya indicó, el sida se identificó ideológicamente como una enfermedad de

¹⁰ SOUZA, Herbert. Buena Salud. Línea del tiempo del sida: del primer caso hasta la actualidad. [Disponible en:] http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/linea_del_tiempo_del_sida__del_primer_caso_hasta_la_actualidad.pdf. [Consultado 4 abril 2018]

homosexuales. Era la enfermedad de las cuatro haches: homosexualidad, heroinómanos, hemofílicos y haitianos.¹¹

Para 1985 se pudo controlar la sangre infectada de los bancos de sangre de los hospitales, lo cual representaba un riesgo para la salud de la población. En este sentido con la posibilidad de infectar a "otros" se denomina el grupo de los llamados inocentes, conformado por los hemofílicos quienes requieren constantes transfusiones de sangre y los niños, contagiados por vía materno-infantil. Así se catalogan dos grupos: los culpables (homosexuales y drogadictos) y los inocentes (hemofílicos y niños).¹²

De esta manera se observa cómo las personas diagnosticadas con esta enfermedad, han sufrido desde sus inicios y, probablemente hasta ahora, la estigmatización, el aislamiento y han tenido que enfrentar miedos, soledad, y otros asuntos que acompañan dicha enfermedad. Ante estas situaciones surgen prácticas que al lado del paciente dan la mano para comprender estos procesos de manera saludable y poder insertarse en la sociedad de forma natural, y hacer parte de la cotidianidad con la nueva condición que los acarrea.

El artista como sujeto sensible, comienza entonces a ver en las dinámicas de la sociedad una posibilidad de visibilizar, representar, y además —en su función social— de poder brindar desde las prácticas artísticas una nueva forma de integrar a la vida de estas personas el quehacer en el arte como una alternativa para compensar ese momento de cambio que vive quien padece una enfermedad.

¹¹ ARTE HISTORIA. La lucha contra la enfermedad, s. d. [Disponible en:] <https://www.artehistoria.com/es/contexto/la-lucha-contra-la-enfermedad>. [Consultado 20 mayo 2018].

¹² CUEVAS, Luis. Deterioro neuropsicológico en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en una población penitenciaria. Tesis doctoral. España: Universidad Complutense de Madrid, 2004, p. 19.

1.3 El arte y la enfermedad

Desde las artes en general, y especialmente en el campo de las artes plásticas y visuales, el tema de la enfermedad ha sido representado. Algunas obras maestras lo hacen evidente. Se sabe que la enfermedad ha estado desde siempre, y que en algún momento de la vida el ser humano puede o podrá estar enfermo. Para algunos ha sido algo pasajero, pero para otros su paso por un proceso enfermoso no ha sido tan corto, y muy probablemente tendrá que aprender a convivir con el malestar producido por el mal físico.

Algunos artistas cuando han estado enfermos han utilizado su situación como mecanismo creativo, otros mientras observan enfermos, o perciben las crisis sociales causadas por una pandemia. Por ejemplo, el tema muerte que vemos representado en "El triunfo de la muerte" (1562) de Pieter Bruegel, el Viejo vincula la enfermedad con el fallecimiento. De otra parte, la figura del médico, en la relación con el paciente, se observa en la pintura denominada "La visita del doctor" del pintor J. Steen (1625-79). Se conoce también la obra "El niño de Vallecas" de Diego Velázquez donde este pintor español retrata la enfermedad llamada cretinismo o hipotiroidismo congénito y en una obra como "Autorretrato con el doctor Arrieta" (1820), el pintor Francisco de Goya representa, otra vez, la relación paciente-médico (Ver ilustración 5, 6, 7 y 8).

ILUSTRACIÓN 5.
PIETER BRUEGEL, EL VIEJO (1525-1569)
EL TRIUNFO DE LA MUERTE, 1562
<https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/triunfo-de-la-muerte-el-pieter-bruegel-el-viejo/5a1ea2bf-a269-44be-8466-95e5ae34396e>

ILUSTRACIÓN 6.
J. STEEN (1625-79)
LA VISITA DEL DOCTOR
<https://www.reprodart.com/a/steen-jan/jansteenthedoctorsvisit-2.html>

ILUSTRACIÓN 7.
DIEGO VELÁSQUEZ
EL NIÑO DE VALLECAS (1643-1645)
<https://culturacolectiva.com/arte/peores-enfermedades-de-la-historia-en-obras-de-arte/>

ILUSTRACIÓN 8.
FRANCISCO DE GOYA
AUTORRETRATO CON EL DOCTOR ARRIETA (1820)
<http://goya.unizar.es/InfoGoya/Obra/Catalogo/Pintura/605.html>

Así como en el pasado se representó la enfermedad en obras pictóricas, los artistas contemporáneos comenzaron a registrar con mayor fuerza la enfermedad del sida durante las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XX en

diferentes lugares del mundo. Desde diferentes manifestaciones artísticas esta enfermedad se tornaba ya reconocida. Se pueden encontrar también colectivos de activistas y artistas en Norteamérica que han tenido que ver con la lucha contra el VIH/sida y entre otros que han muerto a causa de dicha enfermedad.

Un colectivo activista de gran impacto, catalogado como la organización activista estadounidense más importante fue ACT-UP (Coalición para Liberar las Fuerzas contra el SIDA). Este grupo fue fundado en 1987 por Larry Kramer un activista que convocó a la comunidad homosexual para exigir respuestas eficaces para la política del sida. Como objetivo principal exigieron el lanzamiento de los medicamentos experimentales. Intentaban además acabar con la crisis que la enfermedad estaba provocando y sus efectos psicosociales. Dentro del colectivo se formó un grupo de artistas, el *Gran Fury* en 1988, quienes trabajaron hasta 1994, y se valieron del poder del arte como una herramienta de crítica ideológica, llevándola a los espacios publicitarios. Estos artistas se financiaron del mundo del arte, e hicieron uso de los espacios públicos en los cuales antes no podía haber obras plásticas como buses, vagones del metro, vallas publicitarias, entre otros.

A continuación se presentan dos de las obras más destacadas porque aluden al factor político asociado con las ayudas necesarias para el tratamiento de los enfermos como se indica en el cartel *Aidsgate* (Ver ilustración 9) y en la valla publicitaria que traduce *Besar no mata, la avaricia y la indiferencia sí* (Ver ilustración 10).

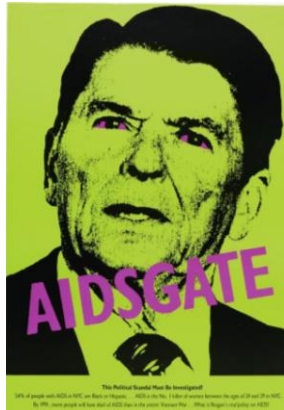

ILUSTRACIÓN 9.
GRAN FURY
AIDSGATE (1987)

<https://waldina.com/2017/12/01/world-aids-day-2017/aids-gate-reagan/>

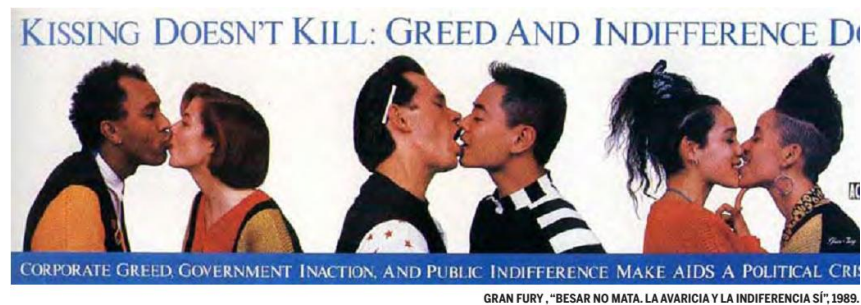

ILUSTRACIÓN 10.
GRAN FURY

BESAR NO MATA, LA AVARICIA Y LA INDIFERENCIA SÍ (1989)

<http://www.kemperartmuseum.wustl.edu/collection/explore/artwork/2444>

A continuación se mostrará el ejemplo de dos artistas que han abordado el tema del sida como elemento para el ejercicio creador. Se trata de David Wojnarowichz, quien desde su propia vivencia con la enfermedad desarrolla su obra artística. Y, como caso colombiano, se muestra al artista Fernando Arias quien sin tener la enfermedad conoció de primera mano las situaciones vividas por quienes la padecen.

1.3.1 David Wojnarowicz (Red, Bank, Nueva Jersey, 1954-1992)

La obra de este artista estadounidense refleja el resultado de su propia vida. Creó narrativas provocadoras y alegorías históricas tratando temas como la muerte, el caos, el orden, el nacimiento, y usó su enfermedad para generar un discurso y resaltar el papel del artista como figura pública. Murió en 1992, a los 37 años, por una de las llamadas *enfermedades oportunistas* relacionadas con el sida.

En dos de sus obras fotográficas el artista muestra su manera de ver la enfermedad integrada al mundo. Este es el caso de la imagen titulada *Sex series*. se trata de una imagen que deja ver ocho alusiones al caos y la zozobra de la sociedad norteamericana frente a la enfermedad, en especial con los marginados que la misma sociedad deja (Ver ilustración 11).

DAVID WOJNAROWICZ, "SEX SERIES", 1988

ILUSTRACIÓN 11.
DAVID WOJNAROWICZ
SEX SERIES (1988)

<http://www.phaidon.com/agenda/art/articles/2018/july/09/a-glimpse-at-david-wojnarowicz-s-sex-series/>

Por otra parte, en su fotografía *When I put my hands on your body* (1990) el artista realiza una reflexión sobre la vulnerabilidad del ser humano y lo efímero de la vida (Ver ilustración 12).

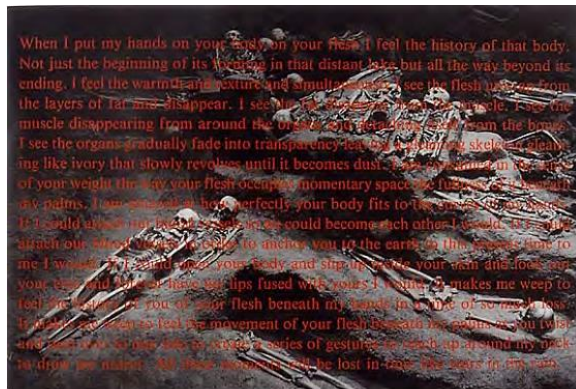

ILUSTRACIÓN 12.

DAVID WOJNAROWICZ

WHEN I PUT MY HANDS ON YOUR BODY (1990)

<http://withreferencetodeath.philippocock.net/blog/david-wojnarowicz-when-i-put-my-hands-on-your-body-1990/>

1.3.2 Fernando Arias Gaviria (Armenia, Quindío, 1963)

Los temas que ha abordado el artista colombiano Fernando Arias han sido vinculados con temáticas sexuales, religión, política, droga, identidad, y la relación de algunos de estos asuntos con el VIH y el sida. En su juventud, el artista pasó mucho tiempo en el laboratorio médico de su padre lugar donde tuvo contacto con la enfermedad. Allí pudo conocerla desde sus asuntos biológicos, hasta tener contacto con personas infectadas.

En su obra *Seropositivo* (1994) el artista utiliza su propio cuerpo para recrear asuntos alusivos a la enfermedad. En la pieza que fue presentada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá el artista muestra un autorretrato fotográfico, ampliado a un tamaño mayor que el natural, dispuesto a un nivel más bajo que el piso; sobre esta imagen se colocó una capa transparente de plaquetas de pruebas de laboratorio y toda la superficie está iluminada por una luz fosforescente. A ras de piso se ubicaron unos monitores de video que mostraban espermatozoides en

movimiento¹³ (Ver ilustración 13). Como explica el autor “El semen y la sangre, [...] a pesar de ser símbolos de fertilidad y de vida, transmiten el VIH y por lo tanto representan, paradójicamente, la enfermedad y la muerte”.¹⁴

ILUSTRACIÓN 13.
FERNANDO ARIAS GAVIRIA,
SEROPOSITIVO (1994)

<http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/seropositivo-boceto>

1.4 Arteterapia. Surgimiento y definiciones

Desde siempre, todas las sociedades humanas han creado y han respondido al arte. En cavernas y tumbas se pueden ver los restos que cuentan cómo el hombre le dio importancia a sus dibujos, pinturas y figuras modeladas, para atribuirles características de tipo preventivo y curativo. Son las primeras muestras creativas,

¹³ VALDÉS FIGUEROA, Eugenio. El síndrome de la posmodernidad. Obras recientes de Fernando Arias Gaviria. España: *Atlántica. Revista de Arte y Pensamiento*. No. 13, 1996, p. 102. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Universitaria. mdc (memoria digital de Canarias) ISSN: 1132-8428. [En línea]: <https://mdc.ulpgc.es/utills/getfile/collection/atlantica/id/288/filename/289.pdf> [Recuperado 27 julio 2018].

¹⁴ El mundo del sida según Fernando Arias. s.d. [Disponible en]: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-772820>, Julio 15 de 1998. [Consultado 2 junio 2018]

encontradas en cuevas y rocas, como las de Altamira en España, o Lascaux en Francia y más recientemente en el Parque Natural de Chiribiquete en Colombia. El arte ha hecho parte de la supervivencia, es inherente al ser humano, porque el ser humano es el único que simboliza. La psicóloga social Ellen Dissanayake y la teórica del arte Nancy Aiken consideran que el arte es omnipresente, todas las sociedades humanas desde el Paleolítico Medio, hace unos treinta y cinco mil años, hasta el presente han creado arte.

El arteterapia es una oportunidad para entrelazar las ideas de bienestar, arte, proceso creativo, enfermedad, y además es una manera guiada y con metodologías aplicables en todo tipo de personas para trabajar situaciones complejas que ameritan un apoyo complementario a los ambientes de hospitalarios y como apoyo a los enfermos. Existen distintas definiciones para el concepto arteterapia que además puede estar escrita de diferentes maneras (arte terapia —términos separados— o arteterapia).

Según la Asociación Norteamericana de Arteterapia se entiende el arteterapia como una "Profesión perteneciente al área de la salud que a través del proceso creativo mejora el bienestar y la salud emocional, mental y física de las personas, tomando el proceso creativo de la autoexpresión artística para ayudar en la resolución de conflictos, conductas, estrés, habilidades interpersonales, mejora la autoestima, entre otros asuntos del ser".¹⁵ Otra definición según la Asociación Británica de arteterapeutas afirma que: "El arteterapia es una forma de psicoterapia que usa medios artísticos como modo primario de comunicación".¹⁶ Una última definición y forma de hablar del arteterapia es la que la Asociación Americana de Arteterapia (*American Association of Art Therapy*) expone diciendo que "El arteterapia cree en que el proceso creativo durante la actividad artística es de carácter terapéutico. La creación en arte, y la reflexión sobre estos trabajos

¹⁵ ARAUJO, Gabriela y GABELÁN, Gisella. Psicomotricidad y arteterapia. Redalyc.org [En línea], 10 de Noviembre de 2010 [revisado mayo 4 de 2018]. Disponible en: <http://www.redalyc.org/html/2170/217015570026/>

¹⁶ ESPINOZA, Francisca. Arteterapia: una manera de fortalecer la autoestima. Monografía para optar a la especialización de terapias de arte mención arteterapia. Santiago de Chile: Universidad de Chile. 2011, p. 8.

artísticos, puede aumentar la autoestima, llevar mejor los síntomas, estrés y experiencias traumáticas, desarrollar recursos físicos, cognitivos y emocionales y disfrutar del placer vitalizador del hacer artístico".¹⁷

En Occidente, a partir de la modernidad, propiamente en los siglos XIX y XX el arte ha ido variando su campo de acción donde no solo se ha quedado en la educación sino que además ha ido incursionando en el ámbito de la salud. Por ejemplo, en el año 1801 el Dr. Pinel¹⁸ quien fuera el precursor del trabajo como diversión presentó en su tratado sobre la manía la relación entre el arte y la salud mental destacando que es importante el trabajo artístico supervisado.

La Escuela de Walden de Nueva York fundada y dirigida por Margaret Naumburg¹⁹ introdujo en su escuela conceptos educativos influenciados por la corriente psicoanalítica del momento y atendió a la importancia de los factores inconscientes tanto en la educación como en la psicoterapia. Con sus conocimientos en educación y en psicología dio comienzo a lo que luego se convertiría en el concepto de arteterapia. La "Escuela de los niños" como era conocida la "Escuela Walden" fue fundada en el año 1914 con una educación basada en el modelo Montessori, aplicando el método de manera creativa y espontánea. Tenía como finalidad lograr el desarrollo emocional de sus educandos dentro del proceso formativo de los niños. Entre otras estrategias, se promovía la asistencia de los maestros a procesos terapéuticos con enfoque psicoanalítico. Este proceso fue seguido por Naumburg durante su edad adulta, primero influenciada por Sigmund Freud y posteriormente por Carl Jung. Por ello, se interesó por el arte surrealista, y las culturas orientales. Es entonces Margaret Naumburg la primera psicoterapeuta que se conoce por usar el arte y la libre expresión como un medio para diagnosticar a los pacientes.

¹⁷ LÓPEZ, Marián y MARTÍNEZ, Noemí. Arteterapia conocimiento interior a través de la experiencia artística. capítulo 3, p. 41.

¹⁸ RODRÍGUEZ, Estifen. *Arte y Terapia. Historia, interrelaciones, praxis y situación actual*. Tesis doctoral. España: Universidad de Salamanca. 2016, p. 4.

¹⁹ LÓPEZ, María. La metodología expresionista en la educación artística y su contribución al arteterapia. España: Revista Arte, individuo y sociedad. P.94. ISSN: 1131-5598 [En línea] <https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/download/56545/51094>. [Recuperado 6 junio 2018]

De otro lado, en 1921, el médico W. Morgenthaler publicó, en Berna, su monografía "Un enfermo mental como artista: Adolf Wölfli". Este texto es el primero consagrado a un paciente en el que, además, aparece su nombre, como artista, y no como caso clínico.²⁰

Uno de los personajes más reconocidos a la hora de hablar sobre los inicios de lo que hoy se conoce como el arteterapia es Adrian Keith Graham Hill quien nació en 1895 en Charlton, Londres, Reino Unido y murió en 1977. Él participó en la Primera Guerra Civil, y durante su experiencia en esta guerra dibujaba mientras estaba en el frente de batalla. Más tarde, cuando se incorporó a la vida civil, comenzó a pintar ya de manera profesional y a enseñar dibujo en la Escuela de Arte Hornsey y la Escuela de Arte de Westminster. Cuando estuvo enfermo de tuberculosis, dibujó en su cama y mientras lo hacía descubrió que esto le ayudaba a su recuperación. Dentro de lo que realizaba se veía en sus trabajos la influencia de elementos del impresionismo y del surrealismo. Su experiencia motivó a otros pacientes del hospital donde se encontraba, y así fue como les dictó dibujo y pintura a algunos soldados heridos, los cuales mostraron mejoría al sentirse liberados de la angustia mental que les causaba las lecciones físicas producidas por la guerra. Ya en 1942 se nombró por primera vez el término de "arte terapia" y fue Adrian Hill quien lo propuso para que la comunidad médica diera su apoyo.²¹

Una vez se ha reconocido el término de arteterapia ya se hace extensivo en diferentes lugares del mundo, y comienzan a introducirlo por diferentes vías. Tal es el caso de Edith Kramer quien era una artista pionera del tema en Estados Unidos. Ella se concebía a sí misma como una especialista en el campo de la psicoterapia y la educación. Basando su pensamiento en las teorías de Sigmund Freud, trabajó el arte como terapia, y aportó una nueva perspectiva a los procesos

²⁰ LÓPEZ, Marián y MARTÍNEZ, Noemí. Arteterapia conocimiento interior a través de la experiencia artística, ed. # 2. España: Tutor ediciones s.a. 2006. p. 34. ISBN: 8479025557

²¹ ESPINOZA, Francisca. Arte terapia: una manera de fortalecer la autoestima. Monografía para optar a la especialización de terapias de arte. Santiago de Chile: Universidad de Chile. 2011, p.7.

creativos y curativos del arte;²² esto, a su vez, dio paso a la Dra. Natalie Rogers quien fundó el Instituto de Terapia Artística Expresiva centrada en la persona y teniendo como recursos la creatividad y la consciencia, usando el poder del arte como sistema auto sanador. Fue ella quien como psicoterapeuta combinó las artes expresivas con la terapia.²³

Es importante resaltar la manera cómo el arteterapia comienza siendo una actividad genuina en la medida en que se incorpora a un quehacer cotidiano del artista como es dibujar, pintar, o expresarse de diferentes maneras, asociado a situaciones de la vida que demandan atención importante para salir de un estado que debe ser transitorio y/o superado como es el caso de una enfermedad, una convalecencia, entre otros aspectos, para luego encontrar unión con otras áreas del saber como por ejemplo las ciencias de la salud, y, así, comenzar a desarrollar métodos que puedan ser aplicados a la persona que lo necesita, de una manera profesional.

1.4.1 Orientaciones, métodos y técnicas en arteterapia

Actualmente se reconoce el arteterapia como un campo del conocimiento donde el artista puede vincular sus saberes con el área de la salud para brindar apoyo en procesos de enfermedad y convalecencia. Esto significa que existe un personal que adquiere el nombre de *arteterapeuta*. El arteterapeuta es el encargado de guiar a los enfermos o personas que lo requieran a trabajar por medio del arte y sus diferentes manifestaciones invitándolos a que expresen sus sentimientos, pensamientos y emociones a través del arte. Es muy común encontrar artistas vinculados con el arteterapia.

²² LUNA, Aurora. Clínica: Una introducción al arte terapia. [11/02/2015]. Psyciencia publicación online <https://www.psyciencia.com/una-introduccion-al-arterapia/> [Consultado 21 agosto 2018].

²³ MARTÍNEZ, Laura. Las artes expresivas centradas en la persona: un sendero alternativo en la orientación y la educación. Entrevista a Natalie Rogers. Vol. 5 n°2. Ensenada nov.2003 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412003000200010

En Colombia existe la *Ar.Te Asociación Colombiana de Arte terapia*. Esta asociación nació el 6 de marzo de 2009. En 2015 este ente modifica la abreviatura de su entidad y pasa a ser *Ar.Te*. Esta entidad proporciona información sobre este nuevo campo de acción profesional que se inserta dentro del área de la salud mental. Dentro de los grupos que conforman la *Asociación*, se encuentra el *Grupo Educativo* el cual además de desarrollar cursos en arteterapia, se encuentra trabajando para adelantar la legalización y el reconocimiento de la profesión en el país.

Los primeros arteterapeutas que llegaron a Colombia lo hicieron hace más de diez años graduados de maestrías en el exterior y procedentes de países como Estados Unidos, Argentina y España. La *Asociación Colombiana de Arte Terapia* continua trabajando en un interés de que el *Ministerio de Educación* reconozca legalmente el arteterapia como disciplina, y para que el *Ministerio de Salud* le atribuya los privilegios como profesión de la salud mental.

Se puede hablar de unas estrategias o tendencias para el trabajo en el arteterapia²⁴. Estas van enfocadas a la formación del arteterapeuta, de acuerdo a la línea teórica, la preferencia personal según sea el caso diagnosticado y teniendo en cuenta el ámbito al cual está dirigido el trabajo. Los ámbitos en los cuales se desarrolla el arteterapia son de tipo educativo, social y clínico.

En los procesos del arteterapia²⁵ se puede hablar de dos enfoques: uno denominado enfoque psicoterapéutico y otro enfoque psicoeducativo. Con respecto al primer enfoque la actividad plástica es considerada como secundaria en cuanto al resultado visual. El producto no va a primar, si no que lo importante es el proceso mismo que se vive dentro de las actividades creativas, y lo que se puede llegar a verbalizar alrededor de estas, usando la expresión plástica como

²⁴ LÓPEZ, Marián y MARTÍNEZ, Noemí. Arteterapia conocimiento interior a través de la experiencia artística, ed. # 2. España: Tutor ediciones s.a. 2006. p. 16. ISBN: 8479025557.

²⁵ COVARRUBIAS, Thusnelda. Arte terapia como herramienta de intervención para el proceso de desarrollo personal. Monografía para optar a la Especialización en Arte Terapia del Postítulo en Terapias de Arte, Mención Arte Terapia. Pág. 4. Universidad de Chile. Santiago de Chile, 2006

mediador entre el paciente y lo que él mismo desea comunicar. Este enfoque promueve la autoexpresión, la reflexión, y la relación de lo interno con lo externo.

En cuanto al segundo enfoque corresponde a lo psicoeducativo, éste es el más cercano al arte como terapia, pues hace uso las posibilidades del proceso creador y curativo del arte. Se concentra en el aprendizaje, y de esta forma se guía durante la terapia al paciente para la adquisición de nuevas habilidades, o realizar cambios de conducta. Se establece una relación triangular entre el paciente, la obra y el terapeuta. El arte como terapia busca expresar de forma no verbal, por medio de metáforas y de manera simbólica indagar en el conocimiento interno del ser a través de las emociones y su expresión, es una nueva profesión que se ha consolidado en otros países

Como formación, el arteterapeuta se desliza entre la teoría, la práctica y la investigación, son profesionales en arte y también en terapia, adquiere conocimientos teóricos en arteterapia: el lenguaje no verbal, la importancia de los símbolos y las posibilidades metafóricas de los materiales de arte que acompañan los procesos de salud mental, desarrollo humano y la psicología humana.²⁶

1.4.2 Antecedentes del arteterapia en tratamientos para pacientes VIH/sida

Se han encontrado algunas intervenciones desde el arte terapia en las que se trabaja con pacientes diagnosticados con sida. Estas experiencias fueron desarrolladas en la época misma en la que comienza a propagarse la enfermedad. Por tanto, es posible encontrar intervenciones desde el arteterapia en el trabajo con pacientes desde 1987. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Escocia y Cuba han avanzado en ello trabajando directamente el arteterapia en los hospitales. A continuación se nombran algunas experiencias desarrolladas en dichos países:

²⁶Ar.Te. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ARTE TERAPIA. Eventos realizados. II Simposio de Arte Terapia en Colombia. <https://www.arteterapiacolombia.org/eventos>

- La experiencia en el Bellevue Hospital de la ciudad de New York realizada por las Dras. Irene Rosner David y Sharon Sageman (David & Sageman, 1987)
- El Taller de Arteterapia del London Lighthouse, centro residencial y de contención para personas viviendo con VIH/SIDA, en la ciudad de Londres, en 1989 (Pratt & Word, 1998)
- El trabajo arteterapeutico de la Dra. Val Beaver en 1991 que inicia con hombres viviendo con VIH/SIDA en el Servicio Penitenciario Escocés.
- El taller Literario "La montaña mágica" en el Sanatorio de Santiago de Las Vegas, Cuba en 1992.²⁷

²⁷ FORMAIANO. Luis. Taller de arte terapia para personas viviendo con VIH/SIDA. Revistas científicas Universidad Complutense de Madrid. 2008. pág. 37.. Vol. 3. Recuperado de : <http://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/viewFile/ARTE0808110037A/8842>

2. METODOLOGÍA

Este proyecto monografía final está inserto en el área del conocimiento perteneciente a las Ciencias Sociales Humanas y Arte, dentro del campo disciplinar de las artes visuales. Es un proyecto monográfico de características teóricas y de carácter exploratorio con enfoque cualitativo que combina la investigación documental y de campo. Para el desarrollo del mismo se tuvo en cuenta la práctica profesional realizada en la Fundación Sífuturo durante el semestre 2018-1. Allí se tuvo la oportunidad de dialogar con los expertos que en el marco del desarrollo del trabajo escrito permitieron un acercamiento al tema del virus VIH y a la enfermedad sida. Estos expertos pertenecían al área médica, psicológica y administrativa de la misma fundación. Por el volumen de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas que se consultaron se puede decir que se trata de una investigación documental y de campo.

El proceso metodológico está dirigido por las técnicas cualitativas que van llevando y dirigiendo el camino para lograr los objetivos propuestos desde un principio en esta investigación ya que la intención es reconocer el arte como una alternativa terapéutica que genere bienestar, en este caso, desde las artes visuales y con el apoyo del arteterapia se va comprendiendo que por un lado son las personas enfermas las que le dan un significado a su condición, y que por otro es el significado que le da el área de la salud, para finalmente entender que hay variadas interpretaciones sobre el mismo asunto.

En primer lugar, y para tener un acercamiento con la enfermedad desde el área médica, se contó con el apoyo del Doctor Gustavo Andrés Castro Torres, quien al ser un voluntario en la Fundación Sífuturo, realizó unas charlas informativas que además tenían la participación de pacientes de la Fundación, personal médico de otras instituciones entre trabajadores sociales, psicólogos y personal administrativo, en total fueron 4 charlas dictadas por dicho médico, magister en VIH/sida, realizadas en el auditorio del Hospital La María. Los temas abordados fueron los siguientes: historia del VIH y sida, diagnóstico y terapia, infecciones oportunistas

en el paciente con VIH y adherencia. En segundo lugar, se realizó una recopilación de libros algunos de los cuales son de uso médico y otros como las guías y cartillas que sirven de material informativo considerados pertinentes y de carácter educativo para abordar los temas sobre el virus y la enfermedad, así mismo se consultaron las páginas web disponibles para todas las personas las cuales son de fácil acceso permitiendo la información básica y resolución de dudas.

Para abordar el tema del arteterapia y poder identificar las estrategias o metodologías usadas que fueron trabajadas en el primer capítulo, se tuvo como base el libro *Arteterapia. Conocimiento interior a través de la expresión artística*, el cual permitió dar un contexto general sobre este concepto y, desde sus inicios, aquellos que son considerados los más relevantes, haciendo especial énfasis en las metodologías usadas en dicha área. Algunas tesis consultadas fueron: *Arte Terapia como herramienta de intervención para el proceso de desarrollo personal*, *Arte y terapia. Historia, interrelación, praxis y situación actual*. Con el fin de ahondar desde este contexto en especial, se consultó específicamente la página de Ar.Te Asociación Colombiana de Arte Terapia y así se pudo tener un derrotero de contenido que permitió entrar a examinar el arteterapia en Colombia y ver los videos que suben sobre los simposios, charlas y demás eventos que esta asociación organiza en función del tema.

Las fuentes documentales más utilizadas se registraron en fichas que se muestra como ejemplo en las siguientes imágenes:

FICHA DE LIBRO CON UN AUTOR:

SCHAEFER, Charles E.
"Fundamentos de terapia de juego"
Traductor: Lic. José Luis Núñez, Herrejón
México, D.F. Editorial El manual moderno. 2005

FICHA DE LIBRO CON DOS AUTORES:

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, Marián y Noemí, Martínez
Díez
"Arteterapia conocimiento interior a través de la
expresión artística"
Madrid, Ediciones tutor, S.A. 2006

FICHA DE LIBRO CON MÁS DE DOS AUTORES:

AMARILES M., P et al.
"Aportes para el seguimiento farmacoterapéutico en
pacientes con VIH/SIDA en Colombia"
Medellín, Colombia. Litocromía Ltda. 2011

Para recopilar la información sobre los movimientos y artistas que han tenido relación con el arteterapia y que corresponde al segundo capítulo del trabajo se abordaron libros como *La historia del arte* de Ernst Gombrich, *La era del inconsciente* de Eric R. Kandel, la tesis doctoral *La intervención Arteterapéutica y su Metodología en el contexto profesional Español*. Además, fue indispensable la lectura de las notas de clase y los documentos que se abordaron a lo largo del curso de la *Historia del arte Contemporáneo* recibida en el ITM. Institución Universitaria porque permitieron tener referentes, y ubicar el contexto de los

movimientos que se acercaron de alguna manera al arteterapia. También se recurrió a algunos documentos de la clase de *Historiografía de la crítica de arte* los cuales dieron aportes valiosos en cuanto a los datos pertinentes de los artistas.

Como parte complementaria de este proceso, frente al trabajo de campo, se realizaron dos talleres artísticos con los usuarios de la Fundación Sífuturo, haciendo uso del tiempo en el desarrollo de la práctica profesional, los cuales estuvieron dirigidos uno a las mujeres de dicha Fundación, y otros a estudiantes de los últimos grados de algunos colegios de la ciudad de Medellín como parte de un proyecto que adelanta la Fundación para sensibilizar y educar esta población frente al tema del VIH y el sida. Para el desarrollo de los talleres se plantearon los siguientes ítems: Título del taller, resumen, referentes artísticos, objetivos, metodología, propuesta de actividades, duración del taller, materiales necesarios, presentación del proceso y valoración/evaluación de los resultados.

3. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS EN EL USO DEL ARTE TERAPIA. POSIBILIDADES DESDE LAS ARTES VISUALES

Debido a que el arteterapia ha sido abordado desde diferentes disciplinas, es importante recordar tiene su origen en una base psicoanalítica, y que por otro lado se encuentran las aportaciones de las *vanguardias artísticas* y *de la corriente expresiva*. Por ello, es de esperar que existan diferentes posturas en donde se puede hablar de terapia creativa con mediación de diversos tipos de expresión. Entre estos estarían el plástico-visual, el musical, y el corporal y los planteamientos donde sólo se contempla como intermediación el uso de la expresión plástica y visual²⁸.

El arteterapia es además una disciplina con diversos enfoques teórico-metodológicos dentro de los cuales intervienen factores como la formación multidisciplinar de los profesionales que la ejercen que bien podrían ser artistas, psicólogos, entre otros; los diferentes ámbitos de su aplicación, tales como el hospitalario, el educativo, el social; y otro que es de carácter puramente intervenido, es decir, por artistas que buscan dar un valor catártico al proceso creativo.

Dentro del ámbito de aplicación se encuentra el que corresponde a la parte educativa. En éste es importante tener en cuenta el desarrollo de talleres de arteterapia, los cuales deben contar con un propósito encaminado al aprendizaje, al proceso de auto-descubrimiento, al desarrollo de la creatividad como un medio de aprender a expresar los sentimientos, las emociones, la imaginación para resolver los problemas. Aquí es válido todo lo que traiga como consecuencia el desarrollo del pensamiento. Hay países que cuentan dentro de su sistema educativo con arteterapeutas²⁹.

²⁸ LÓPEZ, María. La intervención Arteterapéutica y su metodología en el contexto profesional Español. Tesis doctoral. España: Universidad de Murcia. 2009, p. 6.

²⁹ LÓPEZ, Marián y MARTÍNEZ, Noemí. Arteterapia conocimiento interior a través de la experiencia artística, 2a ed. España: Tutor ediciones S.A. 2006. p. 65. ISBN: 84-7902-555-7.

Resaltando lo que plantea Noemí Martínez Díez en el capítulo dedicado al "Ámbito educativo"³⁰ sobre la importancia de los talleres de arteterapia sería interesante tener en nuestro sistema educativo la figura del arteterapeuta que acompañando el proceso de aprendizaje, pudiera enfocar y canalizar la atención de los niños y adolescentes en etapa escolar al desarrollo de su capacidad creativa, al juego dirigido al aprendizaje, a tener más contacto con la pintura con trabajos de modelado, y el uso de herramientas y materiales que faciliten la expresión de las emociones, de sus conflictos internos, la resolución de problemas, afirmación de su identidad sexual, autoestima, y otros tantos factores que son determinantes durante estas etapas de la vida.

El ámbito social incluye a los grupos de personas enfermas de sida, a los drogodependientes, a los niños, y todos los que se vean vulnerados en sus derechos, o en una situación de riesgo. Un caso que ahora se presenta en nuestro contexto es el de los inmigrantes en su mayoría provenientes de Venezuela que han entrado a nuestro país recientemente, el cual abre las puertas a un tema que también aborda Noemí Martínez. Por supuesto, ella lo hace desde su contexto concerniente al mundo europeo; y es la exclusión social lo cual ella divide en tres puntos importantes como son la privación social, económica y política. Es necesario entonces pensar en trabajar para que esta problemática no se haga extensiva.

Este ámbito social abarca en su mayoría los problemas presentados en nuestra sociedad, la enfermedad, la violencia, el maltrato, el desempleo, el abandono, la soledad, la depresión y otros tantos que son evidentes. En este sentido, los talleres de arteterapia son creados también para situaciones extremas como la guerra. Por ejemplo, los talleres realizados para tratar a los niños y soldados que fueron violados, masacrados y torturados de la antigua Yugoslavia del conflicto Palestino-Israelí y la guerra civil en Sierra Leona: "En sesiones que les sirvieron

³⁰ *Ibíd.*, p. 63.

para liberar las emociones vinculadas al trauma y canalizar dicha experiencia traumática"³¹.

Para el ámbito clínico u hospitalario que es el que apunta a la enfermedad, a la condición de una persona que requiere estar en un hospital por largos periodos de tiempo y que va a necesitar apoyo no solo para tratar su enfermedad sino también para comprender su nuevo espacio, su situación física, y personal, y todos esos asuntos de carácter emocional pueden ser trabajados desde el arte como un vehículo para mejorar su condición.

Dentro de los objetivos que se propone lograr con el arteterapia se encuentra la experimentación con los diferentes materiales artísticos bajo la dirección y acompañamiento del arteterapeuta el cual se convierte en un guía que le indicará en el proceso el cómo conectarse con su propio desarrollo creativo. Esto producirá en el paciente un resultado terapéutico el cual le ayudará a sobreponerse de su estado de malestar.³²

Los diversos puntos de vista que rodean el arteterapia tienen también que ver con la influencia que ejerce el país en el cual se desarrolla la actividad, pues en cada país se cataloga la disciplina, se posiciona y permite a los arteterapeutas que ejerzan en determinados contextos. En Colombia por ejemplo fue llevada al contexto hospitalario solo hasta hace tres años (2015) según como lo indica en su página web la Asociación Colombiana de Arte Terapia, en el II Simposio de arte terapia en Colombia. Este simposio es relevante para poder entender cómo están trabajando los arteterapeutas, de qué se valen a la hora de entrar en contacto con los pacientes y cómo es su experiencia en el ámbito hospitalario.

Una de las ponentes fue Ana María Melani quien es cofundadora de la Asociación Colombia de Arte Terapia.³³ La arteterapeuta alude al tema de los materiales utilizados dentro de las expresiones artísticas que facilitan la relación paciente-arteterapeuta y permiten realizar intervenciones más acertadas a la hora

³¹ *Ibíd.*, p. 87.

³² LÓPEZ. *Op. cit.*, p. 49.

³³ MELANI. Ana. Ar.Te. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ARTE TERAPIA. Eventos realizados. II Simposio de Arte Terapia en Colombia. <https://www.arteterapiacolombia.org/eventos>

de brindar apoyo a las personas que se encuentran hospitalizadas y con una capacidad limitada para trabajar.

Por otra parte, la terapeuta gestalt María Reyes, da importancia al concepto de la *tercera mano*; con esto se refiere a un término acuñado por Edith Kramer en 1986. Esta autora, siendo artista de profesión, se vuelve una de las pioneras del arteterapia. La *tercera mano* es un ego auxiliar, es una manera de dar acompañamiento al otro, donde se hacen intervenciones artísticas necesarias para la persona-paciente acorde al nivel en el que se encuentre, como por ejemplo, la edad, el momento que atraviesa en el hospital, el tiempo que lleva allí, entre otros factores importantes que disponen la atención y disposición de cada paciente. Con ello se busca que los procesos sean exitosos en la experiencia de crear. El papel del arteterapeuta es el de proponer, por ejemplo, los colores a utilizar, los materiales, y las actividades que sean pertinentes para llevar a cabo. Sería como lo dice María Reyes: "Volverse literalmente las manos del otro", porque el otro por su dolor, no puede realizarlo o está impedido por su enfermedad y tiene una movilidad limitada, algunos están bajos de energía y necesitan una mano auxiliar para crear. En este proceso, el fin de las actividades es también situar a la persona y atraerla al presente. Bajo este postulado de *presencia* que sería hablar del aquí y el ahora, del cuerpo en relación al espacio físico se logra definir uno de los propósitos del arte terapia³⁴.

La arteterapeuta colombiana María Reyes hace referencia a tener muy en cuenta la diferencia entre arteterapia y educación artística. Al respecto dice que lo que se tiene en común es el uso de los materiales de arte, y que el punto donde más difieren es en los objetivos, porque en arteterapia hay objetivos terapéuticos muy claros y puntuales, el arteterapeuta tiene habilidades plásticas así como el que da clases de educación artística, sean de dibujo, escultura, o cualquier otra técnica, pero en este caso el arteterapeuta usa esas habilidades para el otro, es decir, para el servicio de la persona que necesita la ayuda, que requiere un guía

³⁴ SAAVEDRA. Carolina. Ar.Te. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ARTE TERAPIA. Eventos realizados. II Simposio de Arte Terapia en Colombia. <https://www.arteterapiacolombia.org/eventos>

que este ahí para indicarle cómo representar, usar, materializar su preocupación, dolor, sentimiento y así dar fruto al proceso creador.

Este proceso creador media entre las realidades internas y externas del individuo y aquí entra un aspecto importante que es el juego como el espacio transicional.³⁵

3.1 La terapia de juego

Desde el enfoque teórico la terapia de juego se convierte en un aliado útil para trabajar con niños, adolescentes y adultos. Si bien hasta este momento no se ha especificado algún juego en particular, a lo largo del documento se ha mencionado de qué manera el arteterapeuta se debe relacionar con el otro (que es en este caso la persona que requiere de sus habilidades) y motivarle a realizar alguna actividad por medio de la cual pueda cumplir el objetivo planteado; aquí podrá verse como el juego es un mecanismo de comunicación, y así como lo menciona Charles E. en *Fundamentos de terapia de juego* fortalece las relaciones, el impulso del Yo y poderes de autoactualización.³⁶ En ese texto (el cual es de importancia relevante para la terapia de juego) se incluyen los modelos teóricos que son desarrollados por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, asesores, especialistas y hoy en día por los arteterapeutas, ya que se realiza dentro de las especializaciones en arteterapia una en especial denominada terapia de juego *Gestalt* que por su pertinencia con las artes visuales y su constante aplicación será mencionada aquí.

Cabe mencionar que los diferentes modelos teóricos que son aplicables en arteterapia, entre estos está la terapia de juego analítica jungiana la cual hace mención a su autor principal Carl Gustav Jung médico especialista en psiquiatría, quien fuera el primero en establecer un laboratorio de psicología experimental en

³⁵ LÓPEZ, Marián y MARTÍNEZ, Noemí. *Arteterapia conocimiento interior a través de la experiencia artística*, ed. # 2. España: Tutor ediciones s.a. 2006. p. 22. ISBN: 84-7902-555-7.

³⁶ SCHAEFER, Charles. *Fundamentos de terapia de juego*, ed.#2. México: Editorial El Manual Moderno, 2005. p.13. ISBN: 970-729-192-3.

la clínica Burgholzli en Zurich. Este psicoanalista participó en el desarrollo del trabajo de Wundt sobre pruebas de asociación de palabras y posteriormente realizó su propio método el cual hoy en día es una de las pruebas más reconocidas en psicología.

Es importante anotar en este punto como el Dadaísmo que fue un movimiento artístico del cual se ampliará en el siguiente capítulo se inició con una particularidad literaria que trata sobre un juego de palabras donde de manera muy espontánea y al azar se construían poemas. Esto comienza por dar algunos indicios y la viabilidad sobre cómo sería posible aplicar las teorías a las sesiones de arteterapia.

Las diferentes teorías psicodinámicas de la personalidad como por ejemplo la freudiana, posfreudiana, alderiana, kleiniana, kohutiana, jungiana y posjungiana, guardan algo en común y es que hay elementos conscientes en el Yo, e inconscientes en la personalidad. Jung dejó un importante modelo teórico de las estructuras del inconsciente y como estas llegan a influir en la conciencia del Yo.³⁷

Por otra parte, la Gestalt es una corriente alemana de la psicología moderna de principios del siglo XX, que planteó las leyes o principios de la percepción, es decir, la forma como se percibe el entorno y como lo relaciona el cerebro, también acerca a las concepciones que tiene con respecto a las sensaciones que hay frente a las cosas y las decisiones que se toman.

Por medio de estas leyes o principios se crean las estrategias de intervención a nivel psicopedagógicas, las cuales han sido dirigidas a personas con conflictos que van desde lo personal hasta el mismo entorno, y en algunos casos se han tratado para asuntos que se alojan en el inconsciente. La teoría de la gestalt es muy usada para la psicoterapia. Hay terapeutas gestalt, que además son arteterapeutas y realizan las intervenciones partiendo desde estos principios.

³⁷ SCHAEFER, Charles. Fundamentos de terapia de juego, ed. # 2. México: Editorial El Manual Moderno, 2005. p.13. ISBN: 970-729-192-3.

Leyes de la Gestalt

Sobre la percepción, Ley de la figura y el fondo. Esta ley se ocupa de la imagen que se contempla separándola en dos componentes: donde el primer plano es la figura, la cual aparece ante los ojos del espectador mucho más clara y nítida que el segundo plano, el cual es el fondo y es amorfo.

El observador en función de su actividad realiza las variaciones y es así como percibe mejor la figura que el fondo, es una relación que se hace partiendo de la atención y la observación cotidiana y selectiva de las cosas. Salvador Dalí creó obras donde se reconoce esta ley.

Ley de la proximidad. La figura se percibe a partir de los puntos o las líneas más próximas.

Ley de la forma completa. Una figura se forma más clara cuando se cierran las líneas o puntos.

Ley de la semejanza. Se agrupan los objetos según su grado de semejanza, y proximidad.

Ley de la experiencia. Se perciben con más facilidad las figuras de aquellas cosas que son familiares o conocidas dentro de otras que son desconocidas.

La terapia de juego Gestalt es una modalidad de terapia humanista, que integra, los sentidos, el cuerpo, las emociones, y el intelecto, para el funcionamiento saludable del organismo, fue desarrollada por Frederick y Laura Perls, deriva sus principios básicos de la teoría psicoanalítica, la psicología de la Gestalt, las teorías humanistas, así como aspectos de la fenomenología, el existencialismo y la terapia corporal reichiana.³⁸

Las técnicas artísticas que se pueden usar en arteterapia varían desde las técnicas clásicas como el dibujo, la pintura, y la escultura, hasta técnicas como fototerapia y videoterapia. Expresar los pensamientos y los sentimientos por medio del uso de diferentes técnicas artísticas, sin importar la edad, o condición, es una

³⁸ *Ibíd.*, p. 87.

de las fascinaciones del arte. El proceso del dibujo y de la pintura puede llevarse de una forma a-verbal, lo cual significa que no habrá ningún comentario respecto a la misma, o puede ser para-verbal, lo que implicaría que durante el proceso habrán verbalizaciones.

En el dibujo la persona es responsable de sus trazos, por lo tanto no puede separarse del producto gráfico que ha generado. No es necesario, al igual que en otras técnicas, que la persona sepa dibujar con alguna habilidad especial. Aquí se trata de realizar representaciones expresivas. El dibujo ofrece mucha información sobre los contenidos psíquicos inconscientes³⁹.

Las técnicas de pintura en arteterapia deben ser sencillas y rápidas. Se puede hacer uso de témperas, vinilos, lápices de color, rotuladores, y tintas. Tanto en el dibujo como en la pintura se hace uso de los propios movimientos corporales. Aquí es importante recalcar lo que varios autores proponen y es el uso de las pinturas con los dedos ya que se reconoce la relación entre la huella dejada por el color y la huella dejada por la persona que la realiza. Esto debe ser del gusto y elección personal, de lo contrario podrá trabajar con pinceles, esponjas, rodillos, o demás instrumentos.

Las técnicas de fototerapia y videoterapia son muy apropiadas para trabajarlas con los adolescentes y jóvenes pues según Marián López, ellos las ven como las que se alejan de las demás técnicas que consideran son infantiles. Por ser las más próximas a la realidad son usadas para problemas de aceptación y/o rechazo del propio cuerpo⁴⁰.

Todas las técnicas usadas permiten la autoexpresión, dando la oportunidad de dejar plasmado de forma creativa los sentimientos, las ideas, las inquietudes, los temores, las dificultades de la persona. Es la forma como se experimenta y se logra simbolizar lo que el arteterapeuta debe saber para guiar el proceso.

³⁹ LÓPEZ y MARTÍNEZ. Op. cit., p. 124.

⁴⁰ *Ibíd.*, p. 148.

4. MOVIMIENTOS Y ARTISTAS QUE SE RELACIONARON CON EL ARTETERAPIA

No es de extrañarse que en los trabajos de algunos artistas, durante un tiempo donde aun no se conocía el arteterapia, se reflejaba en el contenido de sus obras una necesidad de carácter puramente catártico, una necesidad de liberación, de expresión de sus sentimientos, entendiendo que gran parte del trabajo del artista giraba en torno a las experiencias personales, a su encuentro en ocasiones con situaciones de pérdida, de riesgo, circunstancias de enfermedad, entre tantas otras. Desde esa perspectiva podría decirse que los primeros que buscaban dejar de representar la realidad exterior, para comenzar a darle forma a sus preocupaciones, sentimientos, pensamientos y emociones serían los artistas románticos. Los intereses del artista cambian y se enfocan en un arte que habla de la emoción, donde el taller ya no es el único espacio para la obra porque el paisaje natural cobra importancia.

Bajo esta perspectiva, se destacan figuras como William Turner (1775-1851) quien en su obra fusiona la estética de artista y su cotidianidad y por tanto es un ejemplo de esta dinámicas de creación asociadas con los estados anímicos (Véase ilustración 14).

ILUSTRACIÓN 14.

WILLIAM TURNER

LLUVIA, VAPOR Y VELOCIDAD (1844)

<https://www.artehistoria.com/es/obra/lluvia-vapor-y-velocidad>

Con la llegada de las vanguardias artísticas culmina el periodo del Romanticismo para dar paso a la expresión subjetiva⁴¹ donde se ve un nuevo artista que siente y piensa y experimenta su contacto con el mundo que le rodea. Las obras de arte de este periodo reflejan lo que el artista guarda en su mente, y son a su vez un modo de escape. Es el momento en el que al arte sirve con fines terapéuticos gracias al nacimiento del arteterapia.

Los expresionistas alemanes son los primeros en adecuar las teorías de Freud a sus discursos y metodologías artísticas. Estos artistas comenzaron haciendo uso del medio plástico para reflejar sus estados de ánimo y dejar a su vez en libertad toda sensación de represión que impidiera vivir de forma creativa. Se observan los procesos de catarsis y sublimación provocados por la acción y el uso expresivo-emocional de este nuevo método artístico convertidos, posteriormente, en conceptos fundamentales implícitos en el desarrollo del proceso arteterapéutico.⁴²

La comunicación emocional que encara a los expresionistas, las características propias en sus obras están representados en los trazos violentos, los contornos reforzados, y la intensidad de los colores. Son en definitiva un reflejo del estado mental del artista que por otros medios sería casi imposible de manifestarse (Véase ilustración 15 y 16).

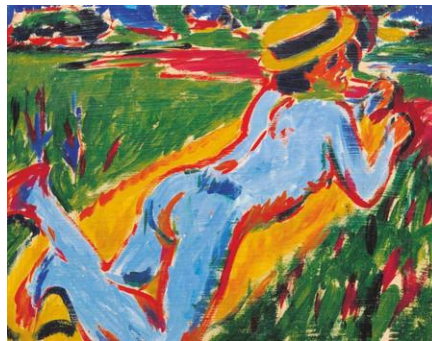

ILUSTRACIÓN 15.
DIE BRÜCKE
EL PUENTE (1905)

<https://www.kocherlutz.de/reiseprogramm/details/reise/museum-frieder-burda/>

⁴¹ LÓPEZ, María. La intervención Arteterapéutica y su metodología en el contexto profesional Español, p. 78. Tesis doctoral. España: Universidad de Murcia, 2009.

⁴² *Ibíd.*, p. 80.

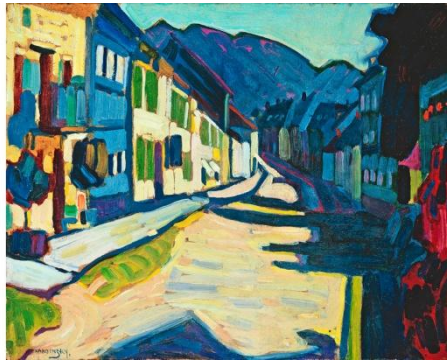

ILUSTRACIÓN 16.
DER BLAUE REITER
OBERMARKT WITH MOUNTAINS (1908)

<https://estherartnewsletter.wordpress.com/2016/08/14/kandinsky-marc-der-blaue-reiter>

Las vanguardias hicieron un gran aporte al incursionar en técnicas como el *assemblage*, *collage* o el fotomontaje, pues estas mismas formas de expresión son usadas, comúnmente, por el arteterapia en los contextos hospitalarios ya que así como el artista los ha usado para recomponer fragmentos de diferentes objetos, el arteterapeuta los ve como la posibilidad de recomponer las historias, los recuerdos, y hasta la identidad de su paciente.⁴³ Es también la acción de unir, pegar, encajar hasta lograr un objeto o unidad con alto valor simbólico tanto en arte como lo que busca hacer el arteterapia con los materiales artísticos (Véase ilustración 17).

ILUSTRACIÓN 17.
JOSEPH CORNELL
CELESTIAL NAVIGATION BY BIRDS (1948-1949)

<https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/celestial-navigation-birds>

⁴³ LÓPEZ, María. La intervención Arteterapéutica y su metodología en el contexto profesional Español. Pág.88. Tesis doctoral. España: universidad de Murcia, 2009.

El surrealismo y su búsqueda por crear cosas más reales que la propia realidad fue otra forma de expresión vinculada con las afecciones humanas. Los artistas surrealistas fueron inspirados y soportados en las teorías de Sigmund Freud. Para ellos el arte se realizaba en el inconsciente y sostenían que en los estados anímicos se revelaba el espíritu.⁴⁴ Este interés particular en el inconsciente y el psicoanálisis relaciona al surrealismo con el arteterapia (Véase ilustración 18).

ILUSTRACIÓN 18.
SALVADOR DALÍ

APARICIÓN DE UNA CARA Y UN FRUTERO SOBRE UNA PLAYA (1938)

<https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalogo-razonado/obra/465/aparicion-de-un-rostro-y-un-frutero-en-una-playa?any=1938>

El poeta André Breton lideró el grupo de los surrealistas, y bajo esta filosofía que se proponía en la época de la posguerra para indagar en el ser humano a raíz de la situación que dejaba la Primera Guerra Mundial buscaba comprender la esencia del hombre, y dar solución a los problemas existenciales.

Hacia 1917 Breton descubre la escritura automática cuando realizaba sus prácticas de medicina en el Hospital Psiquiátrico del II Ejército en Saint-Dossier. Esta técnica se usaba en las aplicaciones exploratorias y terapéuticas del psicoanálisis. Breton tenía una intención lejos de las prácticas médicas que era liberar el inconsciente.

⁴⁴ GOMBRICH. Ernst. La historia del arte. Decimosexta edición en español 1997. Phaidon, 2009. p. 592. ISBN 9780714856629.

Los surrealista contaban con todo tipo de recursos para desarrollar sus obras, todo lo que permitiera traer información del inconsciente a la conciencia que pudiera terminar en propuesta artística, como por ejemplo la narración de los sueños, la hipnosis, las drogas, el trance, entre otras más.

Dentro de las técnicas usadas por el surrealismo se sabe que se valieron del dadaísmo, el collage, el fotomontaje el *objet trouvé* y también la descontextualización de objetos, técnicas que sirven de apoyo durante las sesiones de arteterapia en todos los contextos o ámbitos en los cuales se desee desarrollar.

Dadaístas y surrealistas demostraron que en todos los seres humanos existe un potencial creativo que puede usarse para crear objetos visuales o plásticos para expresar lo que está en el interior del individuo a partir de la capacidad intuitiva o de la imaginación. Todas las vanguardias dejaron gran diversidad de técnicas plástico-visuales con la posibilidad de ser usadas por todo tipo de personas en arteterapia pues fueron concebidas además a partir de las investigaciones sobre los estilos que no eran aceptados por la academia. Entre estos están el arte infantil, arte primitivo, y el arte de los enfermos.⁴⁵

Dentro de los artistas que más se destacaron por hacer uso del arte como proceso catártico o relación arte y terapia están:

Jackson Pollock. Artista que nació el 28 de enero de 1912 en Cody-Wyoming Estados Unidos y murió el 11 de agosto de 1956 en Spring - New York. No solo pretendía que fuera la mano la que pintara, sino que él quería que fuera todo el cuerpo. Pollock eligió a un analista jungiano en 1939, cuando estuvo en tratamiento psicoterapéutico. Entre los años 1942 y 1946, Se concentró en el proceso de la pintura como acto ritualista, influenciado en gran medida por Barnett Newman, que lo había denominado "voluntad ritualista". Esta tendencia se había

⁴⁵ LÓPEZ, María. La intervención Arteterapéutica y su metodología en el contexto profesional Español. Pág.97. Tesis doctoral. España: universidad de Murcia, 2009.

iniciado en sus cuadros más literalmente míticos donde las imágenes surgían en el acto de pintar, dependiendo más de dicho acto que de la iconografía.

Los médicos de Pollock usaron sus dibujos con fines terapéuticos y es que el trabajo de este artista supone un riesgo existencial. Él buscó en el arte de los nativos americanos el modelo para lograr un arte genuino americano independiente de Europa. Sin embargo, rechazaba la existencia de un "arte americano". Sus obras son expresión directa y no mera representación de sus sentimientos. Se interesó por el papel del chamán en la cultura de los indios del noreste americano, la unión anímica entre el animal y el hombre y sus fuentes de energía de las que se nutrían las visiones de los chamanes. Aunque Pollock siempre negó su pertenencia a cualquier grupo, estaba marcado por el concepto surrealista del automatismo, que despojaba a la razón de cualquier función de control, y por la idea del inconsciente como fuente de inspiración artística.

ILUSTRACIÓN 19.
JACKSON POLLOCK
AUTUMN RHYTHM NUMBER 30 (1950)

<https://www.tallengestore.com/collections/jackson-pollock/products/cathedral-art-by-jackson-pollock>

Lygia Clark. Fue una artista que nació en Belo Horizonte el 23 de octubre de 1920 y murió en Río de Janeiro el 26 de abril de 1988. Estudió pintura con Fernand Léger, Arpad Szenes y Dobrinsky, hizo parte del grupo Frente que se caracterizó por realizar pintura constructivista lo que le permitió trabajar la relación espacio-tiempo dentro del plano. En 1959 comenzó a centrar su atención en obras tridimensionales, que se articulaban y que ya requerían de la participación del espectador. Ella fue co-fundadora del movimiento Neoconcreto, junto a artistas como Helio Oitica y Lygia Pape. Fue una artista comprometida con redefinir la relación entre el arte y el ser humano a nivel conceptual y sensorial, pues pretendía que los participantes aprendieran en el acto de hacer, que el acto de la creación fuera posible para todos y no exclusivo de los artistas. En el año 1968 cambió el término de artista por "el que propone". Las propuestas realizadas con creaciones colectivas contaban con la improvisación pues lo que ella quería era vivir una integración mutua en donde por medio del cuerpo se predispusieran a descubrir. Se trataba de grupos pequeños y su papel era el de sugerir una dialéctica entre el yo y el otro, el placer y la realidad, el adentro y el afuera, el intelecto y los sentidos.⁴⁶

Realizó pinturas, esculturas y acciones sensoriales vinculadas al arte y a la psicoterapia. En la fase sensorial de la obra de Lygia Clark como la denomina Noemí Díez se encuentran dos etapas, una es "nostalgia del cuerpo" donde los participantes encontraban sus propios cuerpos por medio de objetos sin valor con los cuales realizaban ejercicios de sensibilización, y la segunda eran los objetos o el material a usar por los participantes para con ellos expresarse. El peso que tenía estas acciones que Lygia proponía estaban en la acción a nivel individual y grupal al hacer uso de los materiales y manipularlos, normalmente usaba materiales de desecho, palos, telas e hilos. En el año 1976 se dedicó a la terapia psicoanalítica a nivel individual; realizaba tratamientos con los *objetos relacionales* que ella había creado con el fin de revivir por medio de estas sensaciones, deseos, fantasías, situaciones difíciles olvidadas, trayendo a la conciencia esas

⁴⁶ DÍEZ, Noemí. Lygia Clark. Revista arte, individuo y sociedad, 2000, p.321-328. ISSN: 1131-5598.

experiencias difíciles de verbalizar y es así como va elaborando un método sistemático de recursos terapéuticos.⁴⁷

Su obra que va desde el Neoconcretismo a la experiencia sensorial, siempre estuvo orientada a cuestionar los códigos vigentes y a convertir al espectador en partícipe fundamental de la experiencia artística. La artista interpretó el mundo de sus actores-espectadores los cuales a su vez se iban convirtiendo en su objeto de estudio, dentro de un contexto determinado, un tiempo, y un espacio, generando con esto unas relaciones entre los espectadores y la obra.

ILUSTRACIÓN 20.

LYGIA CLARK

EL YO Y EL TÚ: ROPA-CUERPO-ROPA (1967)

<https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/lygia-clark-artista-brasilena-arte-moderno-y-una-mujer-radical/66205>

⁴⁷ *Ibíd.*, p. 327.

5. VIH Y SIDA, UNA EXPERIENCIA A TRAVÉS DEL ARTE

El arte dentro de sus funciones es un asunto social, que al visibilizar, denunciar, mediar, comunicar, está siempre generando vínculos entre las personas. Sensibilizar por medio del arte es intentar dejar un mensaje que trasciende al recibir como respuesta una creación que el otro devuelve a su emisor porque es ahí donde se materializa la idea pero donde también comienza el verdadero papel del arte.

En la ciudad de Medellín se conoció un proyecto llamado *Desearte paz* que estuvo dirigido a los centros educativos. Estos se llamaban *Arte y Escuela, Arte e infancia*. Estos proyectos fueron desarrollados por el Centro Colombo Americano. Allí participaban artistas nacionales e internacionales que trabajaban con cada grupo específico, y trabajaban temáticas diferentes, abordando entre estos el tema del VIH como una forma de prevenir y generar conciencia en los adolescentes. Este proyecto en particular estuvo dirigido por la artista plástica Mayra M. Moreno Mena. También realizaron talleres de arteterapia con una duración de dos semanas dirigido a los estudiantes donde combinaron lenguaje escrito y visual, con el objetivo de presentar a los participantes la herramienta creativa que fue un *diario* donde ellos se exponían el hábito de valorar o apreciar sus experiencias cotidianas. Realizaron una actividad artística donde cada estudiante creaba un símbolo a través de un proceso de exploración visual en sus diarios con la intención de auto-descubrirse. Una vez habían identificado su símbolo personal trabajaron por medio de la técnica de impresión lo cual les permitió explorar diferentes formas de abordar su imagen. En otro momento desarrollaron un mural elaborado con *origami* donde trabajaron temas como la paciencia durante la construcción de una estrella de cuatro puntos que les tomó tiempo y esfuerzo. El taller estuvo dirigido por Liza Fernanda López y Melissa Clarke ambas *MA Expressive Arts Therapist* quienes planteaban que estas actividades artísticas permiten que los participantes se empoderen y afirmen como agentes de creación

y transformación individual y colectiva; que de esta manera los participantes pueden cultivar el hábito creativo como un espacio seguro que contenga sus experiencias de vida, generando consciencia del poder innato que cada uno tiene de construir e impactar su vida y su entorno.⁴⁸

Dentro de la **Fundación Sífuturo** se realizan diversas actividades en pro de los usuarios de esta, y a su vez por su mismo objeto o razón social se llevan a cabo campañas, actividades, conferencias, que parten de la Fundación para intervenir en el ámbito educativo. Por otro lado, y para integrar a la sociedad en el conocimiento sobre el VIH y sobre el sida han realizado dos versiones de un concurso llamado “VIH una mirada a través del arte” que por medio de una convocatoria abierta, dirigida a estudiantes de artes, artistas y personas en general invitan a la producción de obra plástica que hable sobre alguno de los aspectos del virus y/o de la enfermedad.

Por ejemplo, para realizar mi práctica profesional propuse un convenio que se inició en el primer semestre del año 2018 entre el ITM. Institución Universitaria y la Fundación Sífuturo, donde como estudiante y practicante del programa de Artes Visuales pudiera poner las competencias adquiridas durante la carrera profesional al servicio de los usuarios de la Fundación colaborando con las actividades que la entidad propone para los colegios de la ciudad de Medellín. Para esta práctica, se hizo partícipe el arte que funge como un intermediario para sensibilizar en los temas referentes al VIH/sida.

Es así como la Fundación organiza unos ciclos de conferencia en las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Medellín. Las instituciones son seleccionadas según la vulnerabilidad de los alumnos. Estos comienzan con las charlas de los biólogos, médicos, psicólogos que facilitan los conocimientos, las estrategias de prevención, formas de contagio, situación y demás factores básicos importantes que aborda dicho virus y la enfermedad. Para finalizar este ciclo, se crean unos talleres desde el arte, los cuales permiten visibilizar el impacto sobre los estudiantes, el cómo abordan su auto-cuidado, si le prestan o le restan

⁴⁸ COLORADO, John. Arte e infancia.

importancia al tema. Con estas actividades los alumnos tuvieron la oportunidad de plasmar sus inquietudes, realizar reflexiones y además se buscó promover el interés y ser tolerantes con aquellos que viven con la enfermedad.

Los objetivos que se plantearon para desarrollar estos talleres eran principalmente generar una reflexión en los estudiantes sobre VIH y el sida, además poder examinar el grado de conciencia que adquirirían a través de las charlas, y de esta forma visibilizar la problemática desde sus propios intereses.

Lo primero que se realizó fue un breve conversatorio donde los estudiantes hablaban sobre los temas tratados en las charlas impartidas por el área de la salud. Una vez se exponían las conclusiones, se les mostraba una presentación donde podían observar diferentes obras realizadas por artistas a nivel nacional e internacional, quienes han abordado el tema del VIH/sida para la creación de sus obras.

Luego se procedía a leer unos fragmentos de un libro que contaba testimonios de personas que hasta la fecha conviven con el virus, luego se les entregaba un fragmento de dicha lectura y a nivel individual, por parejas o grupos ellos recreaban el contexto de la persona, cómo se imaginan su vida, o su cuerpo enfermo, o algo que los moviera y por medio de lo cual desearan transmitir un mensaje, una idea, un pensamiento.

ILUSTRACIÓN 21 Y 22
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO.
JORNADAS EDUCACIÓN SEXUAL VIH Y SIDA
GRADO 10°
AÑO 2018

Algunos de los trabajos fueron:

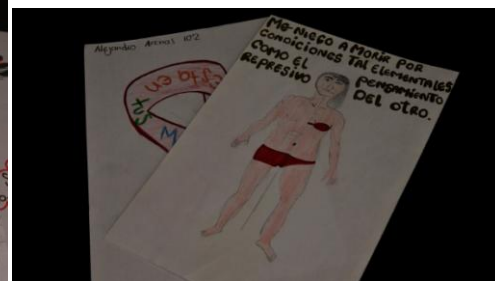

ILUSTRACIÓN 23 Y 24
JORNADAS EDUCACIÓN SEXUAL VIH Y SIDA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO.
GRADO 10°
AÑO 2018

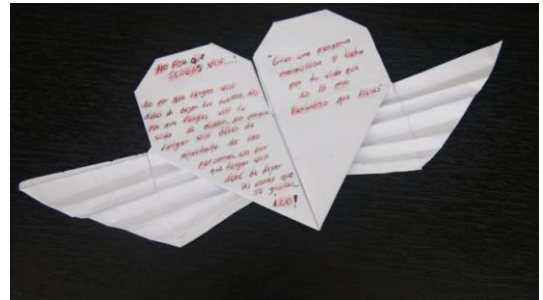
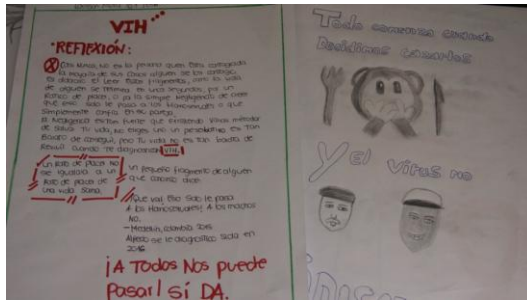

ILUSTRACIÓN 25 Y 26
ALEJANDRO HOYOS SOSSA Y MATEO AGUIRRE VARGAS
JORNADAS EDUCACIÓN SEXUAL VIH Y SIDA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRA
AÑO 2018

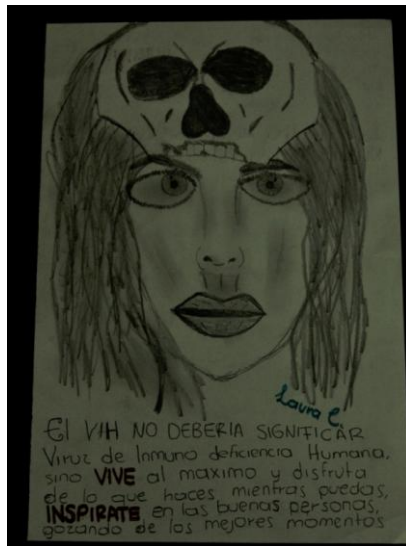

ILUSTRACIÓN 27.
LAURA CRISTINA MEDINA BETANCUR Y NATALIA ANDREA BOLÍVAR OSORNO
JORNADAS EDUCACIÓN SEXUAL VIH Y SIDA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DE ABURRA
AÑO 2018

Los productos que generaron los estudiantes fueron muy diversos, ya que en algunos colegios se evidenció el uso de la escritura más que el dibujo, en otros ocurrió lo contrario. Las composiciones que realizaron son muestra del impacto que dejó en ellos el tema, también demostró el grado de solidaridad y aceptación por parte de algunos pues decidieron dejar plasmado un mensaje para las personas que conviven con el virus; otros dejaron mensajes preventivos con o sin

imágenes. Y, finalmente, se puede concluir que hay un alto grado de desconocimiento y confusión frente al tema.

También con las mujeres de la Fundación se realizó un taller donde el objetivo principal era poder brindarles un espacio de reflexión, de acompañamiento, para su bienestar, donde ellas se pudieran expresar en ese día fomentando su autoestima ya que algunas se encontraban bajas de ánimo por diferentes motivos, entre ellos el cansancio frente a la toma constante de medicina, y el desánimo por el diagnóstico. El taller se organizó en tres momentos que fueron desde la reflexión, luego una técnica artística, y finalmente un momento para hacer uso del sentido del olfato.

Lo primero que se realizó fue una lectura a modo reflexivo llamada: "Al parecer todo estaba bien". Se trató de un monólogo que les permitió confrontarse como mujeres en su cotidianidad. Luego pasaron a tomar un frasco que estaba previamente dispuesto para ellas. Este frasco representaba su propio cuerpo de una manera metafórica; a éste debían aplicarle color pintándolo de la manera que cada una deseara. Una vez terminaran se les entregaron unos papelitos con preguntas que debían responder de manera personal y algunas decidieron socializarlas. Para ello hubo un tiempo para conversar y reflexionar. La actividad concluía con los ojos cerrados, donde se pusieron en sus manos unas bolsitas con diferentes aromas, y ellas las iban pasando y expresando algún sentimiento que esto les provocara.

**ILUSTRACIÓN 28 Y 29
FUNDACIÓN SÍFUTURO
TALLER SOBRE EL AUTOESTIMA
AÑO 2018**

Las mujeres se pudieron expresar, muchas de ellas compartieron sus inconformidades y sentimientos sobre su propio cuerpo. Ellas mismas se cuestionaban y así se pudo conocer como se encuentra su autoestima. El equipo psicosocial estuvo presente para valorar la actividad e intervenir en caso de ser necesario pues por los sentimientos que se despertaron una de ellas debió retirarse con la psicóloga. Las asistentes se fueron motivadas con el taller y satisfechas con el producto que elaboraron.

La evaluación por parte del equipo psicosocial de la Fundación fue alentador en la medida en que se logró el objetivo del taller, y se contó con el espacio y tiempo y la participación de las mujeres. Se requiere dar continuidad a los talleres, que permitan trabajar en torno a los diferentes aspectos que se presentan en la cotidianidad de los asistentes.

6. CONCLUSIONES

Como hemos visto el VIH y el sida traen consigo una serie importante de impactos tanto para la persona infectada como para su entorno, el cual incluye a su familia, amigos, sociedad, y personal médico. Tener el virus o estar enfermo de sida, es una lucha al interior del organismo de quien lo padece, y otra al exterior, con la sociedad, con los propios miedos, con las censuras, la discriminación, y todo aquello que se teje a su alrededor. Porque la enfermedad es una realidad compleja que se convierte en una experiencia influenciada por el contexto social, las ideologías, por la diversidad de definiciones que al ser abordada desde diferentes disciplinas y visiones le asignan un significado que construye un imaginario colectivo.

El arteterapia propende a través del trabajo creativo encaminado específicamente a servir, ser expositor y vitrina de lo que va subyaciendo en los pacientes para que se convierta en un medio de liberación y catarsis que les permita sobrellevar la inmensa carga de culpa y soportar la ofensa de la ignorancia cultural que la sociedad sin ética ni humanismo les impone.

Las técnicas artísticas que son usadas en arteterapia, van desde las técnicas clásicas hasta las más recientes. El arteterapeuta ofrece una amplia variedad de materiales, y propone las actividades en función de los objetivos. Los métodos que se aplican tienen un fundamento que es congruente con la línea de especialización del arteterapeuta unas se cimentan en las teorías psicoanalíticas, y otras en las teorías de la educación. Los ámbitos abarcan integralmente los espacios en los cuales el ser humano se desempeña, son estos los sociales, hospitalarios y educativos.

El potencial creativo interno que posee cada ser humano le permite exteriorizar de una u otra manera sus sentimientos, preocupaciones, ideas, y tomando el recurso que ofrecen las diferentes técnicas artísticas se convierten en la herramienta para ejecutar y desarrollar ese potencial que además guiados por un arteterapeuta permiten experimentar el poder que tiene el arte. Es así como las

personas que conviven con una enfermedad o están atravesadas por el VIH, pueden encontrar en el arteterapia un espacio para manejar las emociones, los sentimientos, desarrollar la capacidad creativa que les motive a continuar llevando una vida sana, libre de prejuicios, insertándose en la sociedad como agentes productivos sin temores que les inhiban seguir recuperándose, pues depende de sus emociones el grado de bienestar que sienten para sobrellevar y asimilar su malestar como algo transitorio.

Es indispensable continuar investigando sobre este tema, abrir nuevas líneas de trabajo donde se amplíen las posibilidades de desempeño de los futuros artistas visuales que deseen continuar con la especialización como arteterapeutas, o usando todos los recursos que tanto movimientos artísticos, como artistas han ido y seguirán disponiendo para trabajar con las demás personas y hacer del arte un camino que ayude en los diferentes procesos que faciliten el bienestar del afectado.

Fue a través de los talleres de arte aplicados en las instituciones educativas como se pudo establecer un vínculo para indagar en los intereses frente a un tema como el VIH y el sida, y se observó en los estudiante capacidades creativas para escribir, dibujar, y pintar, para expresarse, para transmitir sus ideas y conceptos, para protestar, reflexionar, y desarrollar sus talentos. Ellos se evaluaron así mismos y se les motivó a continuar desarrollando sus habilidades para el futuro.

En nuestra ciudad se debería optar por implementar más de estos espacios dentro de la formación educativa, porque los niños y adolescentes deben y necesitan ser educados no solo en una formación académica tradicional, si no en una verdadera educación sexual que imprima en ellos la posibilidad de decidir con conocimiento, con responsabilidad, y sobre todo que puedan transmitir el mensaje a otros que no tienen acceso a la educación.

BIBLIOGRAFÍA

AMARILES M., P et al. Aportes para el seguimiento farmacoterapéutico en pacientes con VIH/SIDA en Colombia. Medellín, Colombia. Litocromía Ltda. 201.1

EMMERLING, Leonhard. Pollock. Madrid, Taschen, 2003. ISBN3-8228-2300-7

GOMBRICH, E.H. La historia del arte. Paidon, New York, 2012.

SCHAEFER, Charles E. Fundamentos de terapia de juego. Lic. José Luis Núñez, Herrejón. México, D.F.: El manual moderno, 2005.

KANDEL, Eric R. La era del inconsciente. Barcelona, Paidos, 2013

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, Marián y Noemí, Martínez Díez. Arteterapia conocimiento interior a través de la expresión artística. Madrid, Ediciones tutor, S.A. 2006.

LONDOÑO SOTO, Beatriz., P et al."Guía de Prevención VIH/SIDA Jóvenes en contextos de vulnerabilidad. Bogotá, D.C. Colombia. Acierto Publicidad & Mercadeo.2012

HORST BEISL, Martin S. Psicología del arte. España, Blume, 1982. ISBN 84-7031-457-2