

ARTETERAPIA COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA ALUMNOS Y ALUMNAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Art therapy as a pedagogical strategy for pupils with Autistic Spectrum Disorder

María Tallada Ruiz

Máster en investigación y educación estética: artes, música y diseño

Universidad de Jaén

mtr00019@red.ujaen.es

RESUMEN

El presente artículo habla sobre la importancia de incluir el arte como estrategia pedagógica en el aprendizaje con alumnos y alumnas con Trastornos del Espectro Autista ya que suelen presentar dificultades en las capacidades comunicativas y del lenguaje. En primer lugar se manifiesta las características y problemática del TEA. A continuación se abordan las características fundamentales del arteterapia. Por último se presentan diversos métodos artísticos que favorecen la comunicación y el aprendizaje de los niños y niñas con autismo.

PALABRAS CLAVE: ARTETERAPIA; AUTISMO; MÉTODOS ARTÍSTICOS; COMUNICACIÓN;

ABSTRACT

This article talks about the importance of including art as a pedagogical strategy in learning with students with Autism Spectrum Disorder (ASD), as they often present difficulties in communication and language skills. Firstly, the characteristics and problems of ASD are presented. Next, the fundamental characteristics of art therapy are discussed. Finally, different artistic methods that favour communication and learning of children with autism are presented..

KEYWORDS: ART THERAPY; AUTISM; ARTISTICS METHODS; COMMUNICATION;

Fecha de recepción del artículo: 21/02/2023

Fecha de aceptación: 09/03/2023

Citar artículo: TALLADA-RUIZ, M. (2023): Arteterapia como estrategia pedagógica para alumnos y alumnas con trastorno del espectro autista. eCO. *Revista Digital de Educación y Formación del profesorado*. nº 20, CEP de Córdoba.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

Tras dos años compartiendo aprendizaje con dos niños con trastorno del espectro autista, pude comprobar como lo visual y el arte estaban muy presentes en ambos niños. Se sentían cómodos trabajando en este ámbito y les facilitaba la comunicación. Es por ello, que decidí indagar en este tema y comprobé cómo el arte es un método de intervención que facilita la comunicación de estas personas. La escuela, junto con la familia, es uno de los primeros agentes de socialización, por ello se debe de asegurar de crear un ámbito que establezca un clima de apoyo, tolerancia y respeto, asegurando así una escuela comprometida con la diversidad.

Algo que comparten la mayoría de las personas con esta diversidad funcional son alteraciones para la comunicación. Por eso, para estos alumnos y alumnas, se deben buscar diferentes medios para expresarse y comunicarse, ya que unos métodos les resultan más atractivos que otros. Desde la infancia, el arte está presente y forma parte de nuestras vidas, haciendo uso de este como medio para expresar la creatividad, las emociones y estados de ánimo. Por ello, en este proceso educativo el arte debe jugar un papel significativo, por permitir la expresión espontánea de sentimientos y emociones, ofreciendo la posibilidad de reproducir y reconstruir experiencias.

Se ha comprobado como el autismo presenta una alta comorbilidad con tda (trastorno por déficit de atención), descoordinación motora, disfunción

sensorial, depresión y ansiedad; para lo que las actividades artísticas (como pintar) resultan realmente favorecedoras, puesto que les ayudan a enfocar una actividad que les mantendrá concentrados a la vez que entretenidos, mientras liberan emociones y sentimientos que, de otra manera, no expresarían. Es decir, permite un acercamiento a ellos y a su interior.

Existe un campo teórico que por sus bases, finalidades, objetivos y resultados reúne las características y beneficios mencionados anteriormente, además de otros aspectos positivos y favorables, se trata de la arteterapia.

DESDE UNA MIRADA COMPROMETIDA

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) según el DSM-5 se encuentra dentro de la categoría de trastornos del neurodesarrollo que pueden provocar problemas comunicativos, sociales y conductuales significativos (APA, 2013). Se llama “Trastorno del espectro” porque puede tener una gran variedad de síntomas distintos. Bajo el diagnóstico de trastornos del espectro autista (TEA) encontramos una variedad de personas que manifiestan dos fuentes de desajuste: un déficit en la comunicación e interacción social así como un patrón de conductas restringido y repetitivo. Se relacionan con deficiencias de reciprocidad socioemocional, estos se percibe al observar continuos fracasos al intentar mantener una conversación bidireccional o en aproximaciones sociales anormales, lo cual repercute también en la esfera de la comunicación no verbal.

Vivimos en un mundo donde la comunicación entre personas está presente diariamente en cualquier actividad cotidiana, ya que somos seres

sociales. Desde la antigüedad, el ser humano ha necesitado vincularse y comunicarse con sus iguales, formando grupos o tribus, que les permitían mejorar su desempeño y capacidad para realizar actividades y maximizar el uso de los recursos. A lo largo de la historia, estos dos factores han cobrado fuerza e importancia, pues en la actualidad es casi obligatorio, tener una buena comunicación y buenas relaciones interpersonales en todos los ámbitos donde interactúa una persona, porque los seres humanos estamos continuamente relacionándonos unos con otros, y estos elementos brindan un fuerte vínculo con la sociedad que permite el desarrollo integral del individuo.

Es por ello que la escuela tiene la obligación de buscar estrategias que mejoren la comunicación y la calidad de vida de estos alumnos y alumnas ya que es uno de los primeros agentes de socialización. Es por ello que el arte sería una gran estrategia como vehículo valioso de comunicación y expresión para los alumnos que necesiten desarrollar esos aprendizajes de un modo diferente. El hecho de que puedan expresarse a través del arte va a hacer que los docentes puedan comprender su manera de ver el mundo, conociendo mejor a los alumnos y pudiéndoles brindar una enseñanza a su alcance.

Como se ha mencionado con anterioridad, existe un campo teórico que reúne las características y beneficios mencionados anteriormente y se trata de la Arteterapia.

BREVES PINCELADAS DE ARTETERAPIA

El arteterapia parte de la premisa de utilizar el arte como medio para tratar con personas que tienen diferentes necesidades o problemas en la vida cotidiana. La asociación americana de arteterapia (AATA) habla del arteterapia

como un arte que involucra la mente, el cuerpo y el alma. Es decir, este tipo de terapia lleva consigo oportunidades cinestéticas, sensoriales y perceptivas que abren paso a otros tipos de comunicación expresiva, que pueden ayudar a mejorar las limitaciones del lenguaje ya que la expresión visual da voz a lo más profundo de cada individuo y empodera la transformación individual y social.

El arteterapia es una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje artístico para facilitar la comunicación de la persona con el mundo, consiguiendo así que muestre sus necesidades, emociones y sentimientos a través del arte. El desafío de la arteterapia será encontrar la mejor manera de ayudar a cada individuo a comprenderse a sí mismo mediante el desarrollo de una relación adecuada con su creación. Los actos verbales pueden ocurrir cuando son capaces de hablar o escribir sobre experiencias que evocan sentimientos o pensamientos, o a través del lenguaje no verbal mediante la mirada o movimiento hacia la imagen. Esto puede suceder de ambas maneras, significando un reto creativo constante (Rubín 2010, p. 98).

Como bien menciona Carvalho (1995) el objetivo del Arteterapia “es hacer que el paciente exprese sus sentimientos, pensamientos y emociones, y que descubra y reconozca en sí lo que antes no estaba claro” (p. 31). Con esto, debe de quedar claro que lo que se pretende conseguir no es un resultado final de la obra del alumno o alumna, sino el proceso en el que se le proporciona las herramientas necesarias para que pueda expresarse y manifestar sus emociones. Esta representación de la elaboración artística, será la que permita al docente conocer el mundo interno de los alumnos y alumnas de manera

indirecta. Durante mucho tiempo, y a día de hoy, se puede encontrar una idea de arte relacionada únicamente con el producto final de la obra. Se debe de tener en cuenta el proceso creativo por el que se ha logrado llegar a ese producto ya que es igual o incluso más importante, ya que en este hay un importante proceso comunicativo que la persona posee al crear. Por lo tanto, como menciona Vigliecca (2019) el arte está situado en un punto intermedio entre el principio de placer y el principio de realidad, concediendo satisfacción al sujeto, ya que consigue expresar los deseos que le podrían estar atormentando.

Se encuadra dentro de las Terapias Artístico-Creativas como una modalidad terapéutica que utiliza las artes plásticas como medio de expresión y comunicación. Como señalan Hernández y Montero-Ríos (2016) las actividades artístico-creativas ayudan al autoconocimiento, permitiendo expresar ideas y emociones al mundo sin necesidad de utilizar la comunicación oral.

Tomando la palabra de Covarrubias (2006), la experiencia artística permite integrar diferentes funciones en un todo, además presenta que el arteterapia tiene diferentes ventajas:

- Terapia no verbal: no es necesaria la palabra al trabajar con imágenes, ya que se logra expresar con diferentes experiencias simbólicas, consiguiendo revivir y reinterpretar las mismas.
- Proyección: en toda creación se proyecta la experiencia del autor

- Catarsis: la expresión plástica consigue que se liberen emociones y pensamientos, de esta manera se pueden trabajar situaciones difíciles sin demasiada ansiedad.
- Disminución de las defensas: El arte hace que te adentres en ese momento y es más difícil de controlar, por lo que consigue que salgan a la luz cosas inesperadas, que no saldrían desde otro ámbito.
- Experiencia gratificante: el momento creativo es bastante placentero, por lo que de esta manera motivará el proceso terapéutico.
- Permanencia: la obra creada nace de una experiencia, por lo que se reviven sentimientos y emociones con tan solo volver a mirarla.

Como señala Martínez & Cao (2004), el arte es una estrategia de gran utilidad para aumentar el alcance de las experiencias humanas por medio de la creación, siendo esta equivalente de esas experiencias. La importancia no está marcada en revelar conflictos inconscientes, sino en lograr emplear el arte como medio para que los conflictos puedan ser neutralizados y canalizados a través de la producción artística (Rubin, 2016).

Por otro lado, debe de quedar claro que la persona que va a poner la práctica el arteterapia, no tiene por qué poseer títulos específicos con cualidades artísticas, pues, como se ha comentado anteriormente en reiteradas ocasiones, el fin no es un producto estético, sino conseguir un proceso creativo en el que se consiga el que alumno o alumna lleve a cabo un proceso comunicativo. El arteterapia un amplio abanico de posibilidades, de acuerdo con Ramos (2005) las prácticas más habituales podrían ser:

- Docentes que utilizan las posibilidades que conceden las artes plásticas para desarrollar y potenciar la creatividad de los alumnos y alumnas, pero desde un punto de vista ocupacional.
- Maestros, docentes especialistas en la materia de Educación Artística y especialistas en psicopedagogía, utilizan arteterapia, para paliar necesidades en aquellos alumnos y alumnas que presentan alguna dificultad desde el punto de vista educativo.
- Psicólogos y psicoterapeutas, que utilizan esta disciplina desde un enfoque “asistencial” con el objetivo de convertirla en un instrumento de psicoterapia.

Tal y como señala Couto et al. (2022) actualmente, para la psicología, la capacidad creativa es una característica esencial para el pensamiento humano. El arteterapia, como herramienta de intervención psicológica en el proceso terapéutico, es una práctica que combina la práctica expresiva con el autoconocimiento al promover una conexión entre la introspección y la acción a través de las artes. Se podría decir, que al igual que la práctica de la performance, no es el resultado final sino la reflexión del proceso creada a través de la expresión creativa.

Estos mismos autores resaltan la importancia de que cada obra artística pertenece a un proceso creador, ya sea a través de la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, una pieza musical o la danza. Gracias al arte, la creatividad conecta al ser con el mundo, permitiendo a este tomar decisiones, asumir riesgos, detenerse, errar, estar expectante, así como retomar la acción. A partir de la experiencia artística, la persona puede observarse a sí misma,

convirtiéndose en un personaje y por lo tanto pudiendo narrar lo que a ese personaje le pasa. Es decir, el arte permite que el individuo sea capaz de abrirse y soltar todo aquello que lleva dentro y que no deja ver de ninguna otra manera.

MÉTODOS PRESENTES EN ARTETERAPIA

Dentro del campo de la Arteterapia se pueden encontrar diferentes técnicas artístico/audiovisuales. Las técnicas más conocidas son el dibujo, la fotografía, el collage, la pintura y la escultura entre otras. Otras de las técnicas que se usan principalmente en el ámbito de arteterapia son:

- Performance: Marina Abramovic (1946) es una de las artistas más populares y reconocidas dentro del mundo del arte contemporáneo y sobre todo de la performance. Filo Filipovic, uno de sus primeros maestros, le enseñó que el proceso tenía mucha más importancia que el resultado, característica fundamental en el arte de la performance. Es una forma de expresión artística que implica una puesta en escena, pudiéndose incluir varias disciplinas como la música, el vídeo, el teatro, etc. Además permite el recurso de la improvisación.
- Land Art: es una corriente de arte contemporáneo en la que se crean obras a partir de elementos que podemos encontrar en la naturaleza (palos, piedras, hojas, etc). Muchas veces este tipo de obras están expuestas a los cambios producidos por el entorno natural.
- Happening: se trata de una acción artística en tiempo real que se

caracteriza por la participación de los espectadores. La principal distinción con otras modalidades de performance se encuentra en que el espectador forma parte de la obra.

- Instalación artística: es un género de arte contemporáneo con la idea de que el arte prevalece sobre sus aspectos formales. Se puede realizar en un espacio y contexto determinados. En la mayoría de ocasiones permite la interacción activa con el público.
- Assemblage: es un proceso de creación de una obra artística en la cual se consigue la tridimensionalidad colocando objetos muy próximos unos con otros.
- Visual thinking: es una técnica que permite sintetizar la comprensión de datos complejos a través de formas sencillas del aprendizaje a través de la combinación del empleo de imágenes, señales, signos o las muy conocidas palabras clave, representando toda una determinada realidad. Es una técnica muy conveniente en ámbitos educativos

CONCLUSIÓN

Como señala Bassols, M (s.f) el arteterapia es un acompañamiento y una ayuda a la persona con dificultades que busca conseguir que a través de sus creaciones genere un proceso de transformación de sí misma y le ayude a integrarse en sus grupos de referencia social, de manera crítica y creativa.

Actualmente, los niños y niñas suelen crecer en un contexto educativo donde están acostumbrados a que se lo den todo pautado, algo que no sucede cuando trabajamos a través del arte ya que este hace que los alumnos y

alumnas vivan experiencias artísticas que ofrecen la valiosa oportunidad de que se sientan “dueños” de su proceso y de su obra, por ello cuando trabajan a través del arte les cuesta caminar por una “senda desconocida” libre de prohibiciones y pautas.

La triste realidad es que a pesar de la infinidad de razones fundamentadas en la historia de la educación artística, se ha confundido el arte con un pasatiempo y se ha dejado a un lado el potencial que posee el arte para formar integralmente a las personas y para comunicar al ser humano con el mundo.

Trabajar el arte con personas con diversidad funcional como es el TEA puede ser valioso ya que ofrece a estas personas otras vías para resolver sus particulares problemas. Favoreciendo la posibilidad para comunicarse gracias a las técnicas artísticas, pues no sólo les va a abrir una puerta a ellos, sino también a las personas de su entorno para comprenderlos, y facilitarles el acceso al aprendizaje y a una formación integral. Se está trabajando de esta manera la educación emocional, fomentando el conocimiento de todos los niños y niñas, con o sin dificultades, para comprenderse a sí mismos y entre sí. Convirtiéndose así el arte en un puente para la comunicación como medio ideal para fomentar el desarrollo de las habilidades sociales, la autoestima, la autonomía y la toma de decisiones.

Es por todo lo anteriormente mencionado, que se puede considerar el arte como el espejo del mundo, pura terapia y beneficio para las personas. Se podría decir que el arte es un “maestro” de la vida, que orienta en el camino a organizar y ordenar el mundo, teniendo siempre presentes las emociones y

fomentando la convivencia para conseguir la comunicación más allá de la palabra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acerca de la Arteterapia - Asociación Americana de Arteterapia. (s.f.).

Recuperado de: <https://arttherapy.org/about-art-therapy/>

Antolín, A. (2022) *¿Qué es el 'land art'? Definición y principales artistas.*

Recuperado de

[:https://www.elledecor.com/es/arte/a25561802/land-art-que-es/](https://www.elledecor.com/es/arte/a25561802/land-art-que-es/)

American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th. Ed.)*. Washington, DC: APA.

Bassols, M (s.f) *El arteterapia, un acompañamiento en la creación y la transformación | Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social.* Recuperado de:

<https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0606110019A>

Covarrubias, O. T. (2006). *Arte terapia como herramienta de intervención para el proceso de desarrollo personal.* Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Couto, R. F., Antón, X., & Fernández, C. (2022). Exploración del arte de la performance como herramienta terapéutica emocional. *International Multidisciplinary Journal CREA*, 2(1), 9–9.

<https://doi.org/10.35869/IJMC.V2I1.3893>

Happening - Artistas Visuales Chilenos, AVCh, MNBA. (s.f.). Recuperado de :

<https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-78009.html>

Hernández, A. & Montero-Ríos, M. (2016). *Actividades artísticas y creativas en Terapia Ocupacional*. Madrid: Síntesis.

Instalación artística — Google Arts & Culture. (n.d.).
Recuperado de

[:https://artsandculture.google.com/entity/m012z_m?hl=es-419](https://artsandculture.google.com/entity/m012z_m?hl=es-419)

Martínez, N., & Cao, M. (2004). *Arteterapia y Educación*. [Madrid]: Dirección General de Promoción Educativa.

Mujeres Bacanas | Marina Abramovic (1946). (s.f). Recuperado de :
<https://mujeresbacanas.com/la-primera-reina-de-la-performance-marina/>

Ramos i Portas, C. (2005). El máster en arteterapia de la Universidad de Barcelona. *Arteterapia: Principios y Ámbitos de Aplicación, 2005, ISBN 84-609-3113-7, Págs. 13-30, 13–30.*

Rubin, J. A. (2016). *The Wiley Handbook of Art Therapy*. En D. F. Gussak y M. T.

Rubin, J. A. (2010). *Introduction to art therapy*. New York: Routledge/Taylor & Francis Group.

Vigliecca, F. J. (2019). *La creatividad artística como proceso terapéutico - Con Fervor*. Recuperado de https://fervor.com.ar/la-creatividad-artistica-como-proceso-terapeutico/#_ftnref4