

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ABIERTOS A LA COMUNIDAD

ARTE ACTUAL FLACSO

Curso-Taller de Introducción al Arteterapia

Profesora: Denisse Zamorano

Duración: 24 horas

Total módulos: 4

Total sesiones 8 de 3 horas

I. Introducción:

Una imagen vale más que mil palabras.

El Arteterapia es una disciplina que integra y complementa las cualidades del arte con las de la psicoterapia. Es decir utiliza el arte como mediador terapéutico que permite explorar aspectos que muchas no son posibles de articular desde el lenguaje verbal a partir de la imagen y los procesos de su creación (Paín y Jarreau 1995,11).

En Arteterapia es posible la integración de la emoción y el conocimiento, de la mente y el cuerpo, es un puente entre lo consciente y lo inconsciente, el mundo interno y la realidad exterior (López Y Martínez 2006, 13). Donde lo que cuenta es el proceso y no los resultados, y aunque sea una disciplina nueva como tal, se remonta a la innata necesidad del ser humano por expresar, comunicar y dejar la huella de si mismo.

Crear y jugar nos ayuda a integrar todas nuestras dimensiones, emocionales, físicas pensantes, simbólicas y espirituales.

Según Mimi Marinovic,¹ a través del proceso artístico, ya sea en la creación interpretación o recepción, el sujeto experimenta la activación de condiciones psíquicas que favorecen el desarrollo de habilidades cognitivas, afectivas y sociales, como la estimulación de la comunicación y la creatividad; la canalización adecuada de emociones, la gratificación y mejoramiento de la autoestima, el desarrollo del proceso socializador e individualizador, el fortalecimiento de la personalidad, y contribuye de esta forma a generar cambios productivos a favor de una mejor calidad de vida.

II. Descripción:

Curso Taller que busca enfocar al arte como una herramienta metodológica al servicio de la salud física, mental y emocional de las personas y la sociedad, desde un acercamiento teórico y experiencial sobre el Arteterapia y los beneficios de su intervención en ámbitos como la educación, la salud o el trabajo social. Además pretende proporcionar un espacio para el auto descubrimiento y la expresión a través de la experimentación creativa con diversas técnicas y materiales de forma individual y grupal.

III. Competencias:

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para usar algunas herramientas de la expresión artística y creativa al servicio de la salud y el bienestar propio y de aquellos con quienes trabajan.

Afectivas:

Nivel Básico:

- Considerar al arte como una herramienta metodológica que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

Nivel avanzado

- Valorar desde la experiencia personal las prácticas de expresión creativa y lúdica, como parte de los procesos de auto exploración, comprensión o sanación.

---

¹ Especialista en Psicología del Arte/ Fundamentos de las Terapias de Artes/

Cognitivas:

Nivel Básico:

- Conocer los orígenes, fundamentos y ámbitos de acción en que se desenvuelve el Arteterapia.

Nivel avanzado:

- Comprender desde los fundamentos del arte terapia las posibilidades y limitaciones de la incorporación de herramientas del arte en el trabajo personal y con otros.

Praxitivo

Nivel Básico:

- Identificar técnicas, materiales y ejercicios de la expresión artística para el trabajo personal, o en instituciones.

Nivel Avanzado.

- Incorporar el uso de técnicas, materiales y ejercicios de la expresión artística en el trabajo personal o en las instituciones.

IV. Objetivos:

General:

Enriquecer las metodologías de trabajo, con nuevas herramientas teórico- prácticas, desde el enfoque de la terapia de arte, con el fin de ser implementadas en las áreas de la salud, la educación, el arte, las instituciones, las empresas, otros.

Específicos:

Impartir de forma introductoria, conceptos básicos sobre el Arte Terapia

Facilitar el manejo de ejercicios experienciales con arte, tanto para el trabajo personal como grupal.

Desarrollar una comprensión sobre si mismo y el mundo, potenciando los recursos perceptuales, expresivos y creativos.

V. Dirigido a:

Profesionales, trabajadores y estudiantes, del área de la salud, la educación, el arte, las ciencias sociales, el deporte, la recreación o las empresas, que quieran conocer y experimentar el Arteterapia.

VI. Metodología:

El curso taller esta constituido por 4 módulos de 8 sesiones de 3 horas cada una, correspondientes a una hora de abordaje teórico y dos horas experienciales.

Teórico: 8 horas. Introducción a los conceptos y fundamentos básicos del Arteterapia, con ejemplos de intervención en la áreas mencionadas. Lectura y discusión sobre artículos y material bibliográfico.

Experiencial.16 horas Trabajo personal, en parejas y grupos, a partir de temas, ejercicios directivos y no directivos con el uso de diversas técnicas y materiales.

VII. Recursos:

Materiales por persona.

- Gráficos: Lápices, lápices de colores, marcadores.
- Pictóricos: lápices pastel, témperas medianas.

- Escultóricos: arcilla roja envasada que no necesita cocción.
- Soportes: un block de hojas blancas A4, 4 pliegos de papel de diario, ½ pliego de cartulina
- Otros: Revistas, papel de diario, cinta adhesiva, goma, borrador, tijera, 2 pinceles, fotocopias de fotografías personales u originales, 3 globos, un paño, una tabla para amasar, ropa cómoda.

Los participantes pueden traer otros materiales artísticos de su preferencia o no artísticos como material de reciclaje, material orgánico como semillas, cascaras, piedras, etc.

No necesitan tener conocimientos previos de arte.

VIII. Contenidos:

Teórico:	Vivencial:	MATERIALES y RECURSOS	Material Bibliográfico:
Modulo I	TECNICAS		
Clase 1 ¿Qué es el AT?	Directivo		
1-Definiciones 2- Antecedentes - El Arte recreativo. - Los hospitales psiquiátricos y coleccionistas del siglo XIX. Y XX. - Vanguardias artísticas -	Tema: Como somos Presentaciones personales Auto Retratos Técnicas: Escritura automática	Hojas de papel y block de dibujo Lápices de colores Lápices pastel Marcadores.	-Paín Sara y Gladys Jarreau/ Una Psicoterapia por el arte/ Teoría y Técnica Cap 1. - Klein Jean Pierre/ Arteterapia/ Una introducción. Cap 1 López Fernández Marian y Noemí Martínez Diez/ Arte Terapia/ Conocimiento interior a través de la expresión artística .Cap 1. http://enlalistanegra.wordpress.com/2012/02/03/hans-prinzhorn-el-arte-de-los-enfermos-mentales-surrealismo-y-locura/
Clase 2 ¿Cómo Funciona?			
Diferencias Psicoterapia y Arte terapia según J.Klein. El objeto de arte. El vínculo terapéutico. El encuadre.	Tema: Que sentimos Técnicas: Dibujo y Collage	Marcadores 2 Pliegos de papel de diario. Fotografías personales Revistas Tijeras Goma	Klein Jean Pierre/ Arteterapia/ Una introducción. Cap 1 Art Psycoterapy (H. Wadoson) Cap 4 Entendiendo la Expresión.
Módulo II			
Clase 3 El juego y la creatividad.			
Procesos Creativos: • Winnicot,	Tema: Como nos expresamos. Juegos de Improvisación	Reproductor.de música. Block de dibujo	-Winnicott D.W / Realidad y Juego/ Cap: 1 Héctor Fiorrini/

<ul style="list-style-type: none"> • Héctor Fiorini • Fidel Mossio. 	Música silencio y movimiento.	Lápices y marcadores. Pasteles grasos Papel de diario.	- <i>Fabris.F/Conversaciones con Fidel Moccio sobre Creatividad. Cap 5</i> -Fiorini Héctor/ El psiquismo creador teoría y clínica de procesos terciarios/
<hr/>			
Clase 4 ¿Con Que?			
Representaciones del hombre - El dibujo - La pintura - La escultura - El movimiento y la danza. - Teatro y mascararas. - -	Tema: La salud corporal Técnica: Pintura corporal.	Equipo para música. música globos Pliegos de papel Pintura témpera.	Klein Jean Pierre/ Arteterapia/ Una introducción. Cap 1y 2 Pa�n Sara y Gladys Jarreau/ Una Psicoterapia por el arte/ Teoría y Técnica/ Cap 4 y 5 Rubin Judith/ The Art of Art Therapy/ Cap Caldwell Chistine/ Habitar el Cuerpo/ Recuperación y Transformación desde la psicología somática.
<hr/>			
MODULO 3			
<hr/>			
Clase 5			
Imagen símbolo e inconsciente			
Mandalas	Tema: Nuestro niño interior Técnicas: Meditación Mandala Dibujo Pintura Collage	Blook de dibujo L�piz Lápices de colores Lápices pastel Marcadores. Revistas Cart�n Pinceles hoja de Papel Pliegos de papel Material orgánico (semillas, palos, flores etc)	Lara Rivera Ahimsa/ El Mensaje Secreto del Mandala/Cap 1, 8, 9 y 10 Jung Carl y Wilhelm/ El Secreto de la flor de Oro/ Cadencia �mbar/ Los Mandalas Figuras Mágicas y Simbólicas
<hr/>			
Clase 6 Arte y Neuro Ciencias			
Aportes de Lumsenbrink Arte Terapia y Rehabilitación en salud.	Tema: Memorias táctiles. Técnica Modelado en arcilla.	Arcilla Tablero	Shirley Riley The Creative Mind/ Art Therapy: Journal of the American Art therapy Association, 21(4) pp. 184-190, AATA, Inc. 2004. - Lusembrink Vija/ Arte Terapia y Cerebro/ Un intento de comprensión de los procesos subyacentes a la expresión artística en terapia.

Modulo 4	No directivo:		
Clase 7 ¿Con quienes?	Proyecto personal Técnica libre	Todos los materiales.	Paín Sara y Gladys Jarreau/ Una Psicoterapia por el arte/ Teoría y Técnica.
Arteterapia y Educación. El arte con niños y adolescentes			Rubin Judith/ The Art of Art Therapy Oaklander Violet/ El tesoro Escondido/ la vida interior de niños y adolescentes .Cap 3, 4 Y 5 López Fernández Marian y Noemí Martínez Díez/ Arte Terapia/ Conocimiento interior a través de la expresión artística. Cap 4
Clase 8			
Arte e Intervención Social Arteterapia y Resiliencia.	Proyecto personal. Técnica libre Evaluación del curso. Reflexión grupal sobre procesos. y productos.	Todos los materiales.	Cyrulnik, B., Stanislaw, T. & otros (2004) “El Realismo de la Esperanza” Testimonios de experiencia profesionales en torno a la resiliencia. López Fernández Marian y Noemí Martínez Díez/ Arte Terapia/ Conocimiento interior a través de la expresión artística/

Evaluación:

- Participación.
- Asistencia.
- Ensayo personal en el que se evaluará la integración de los contenidos teóricos y la experiencia con Arte Terapia.

Bibliografía:

1. Caldwell Chistine/ Habitar el Cuerpo/ Recuperación y Transformación desde la psicología somática/ ED Urano Argentina.
2. Case, Caroline & Dalley, Tessa (1992) “The Handbook of Arte Therapy”. Traducción Postitulo de Arte Terapia/ Universidad de Chile 2005.
3. Cyrulnik, B., Stanislaw, T. & otros (2004) “El Realismo de la Esperanza” Testimonios de experiencia profesionales en torno a la resiliencia. ED Gedisa, Barcelona.
4. Klein Jean Pierre/ Arteterapia/ Una introducción/ ED Octaedro/ Barcelona 2006.

5. López Fernández Marian y Noemí Martínez Díez/ Arte Terapia/ Conocimiento interior a través de la expresión artística/ ED Tutor/ Madrid 2006.
6. Lusebrink Vija/ Arte Terapia y Cerebro/ Un intento de comprensión de los procesos subyacentes a la expresión artística en terapia./ Traducción Postitulo de Arte Terapia/ Universidad de Chile/ 2008.
7. Martínez Reguera Enrique/ Cachorros de Nadie/ Descripción Psicológica de la infancia Explotada/ ED Popular/ Madrid 1999.
8. Oaklander Violet/ El tesoro Escondido/ la vida interior de niños y adolescentes /ED Cuatro Vientos/ Santiago de Chile 2008
9. Paín Sara y Gladys Jarreau/ Una Psicoterapia por el arte/ Teoría y Técnica/ ED Nueva Visión/ Buenos Aires/ 1995.
10. Pinsker Henry/ Introducción a la Psicoterapia de Apoyo/ ED Biblioteca de Psicología/ Bilbao 2002.
11. Rubin Judith/ The Art of Art Therapy/ 1984/ Traducción Postitulo de Arte Terapia/ Universidad de Chile 2005.
12. Shaverien Joy / El Chivo Expiatorio y el Talismán/ Fococopia traducción Postitulo de Arte Terapia/ Universidad de Chile 2005.
13. Tolle Eckhart/ El Poder del Ahora/ Un camino hacia la realización espiritual/ ED Gaia/ Madrid 2001.
14. -Winnicott D.W / Realidad y Juego/ ED Gedisa/Barcelona 2000.
15. Fabris Fernando/*Conversaciones con Fidel Moccio sobre Creatividad*. ED Cinco. 2000. Buenos Aires. Argentina.
16. -Fiorini Héctor/ El psiquismo creador teoría y clínica de procesos terciarios/ED Nueva Visión/ Argentina 2006.
17. Shirley Riley/ *The Creative Mind Art Therapy: Journal of the American Art therapy Association*, 21(4pp.184-190,AATA,Inc.2004.
18. Lara Rivera Ahimsa/ El Mensaje Secreto del Mandala/ ED Obelisco / Barcelona España 2005.
19. Jung Carl y Wilhelm/ El Secreto de la flor de Oro/ ED Paidos/ México 1996
- 20.-Cadencia Ámbar/ Los Mandalas Figuras Mágicas y Simbólicas / ED Planeta/ Argentina 2011.

Profesora:

Denisse Zamorano es escultora, especialista en terapia de arte en la Universidad de Chile y antropóloga visual de FLACSO- Ecuador. Posee experiencia en el campo de las artes aplicadas dentro de distintos ámbitos: sociales, educativos y de la salud mental. Ha sido docente de arte en la educación inicial y básica, y ha impartido diversos cursos, talleres y ponencias sobre arteterapia y creatividad en FLACSO, USAFQ y PUCE. Actualmente trabaja como arteterapeuta de grupos e individuos en la práctica privada.

