

EL ARTE Y LA CREACION UN VIAJE PERSONAL Y SANADOR

CAROLA MARITZA OLIVA BASANTE

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD EN ARTES
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2013**

UN VIAJE PERSONAL Y SANADOR.

CAROLA MARITZA OLIVA BASANTE

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Maestra en Artes Visuales**

**Asesor:
MAESTRO MALFREDO PALACIOS NARVÁEZ**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2013**

NOTA DE RESPONSABILIDAD

“Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado, son responsabilidad exclusiva de los autores”

Artículo 1 del Acuerdo N° 324 de Octubre 11 de 1966 emanada del honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño

Nota de Aceptación

Jurado

Jurado

Jurado

Pasto, Noviembre de 2013

AGRADECIMIENTOS

Dedico este, mi trabajo de grado a quien me dio la vida, a Dios !!!, por haberme guiado y haber sido mi protector en este transitar de mi maravillosa vida universitaria.

Doy gracias a mi familia por haber estado en cada uno de los pasos conmigo, en especial a mi Padres: Lucia del Socorro Basante P. y José Elías Oliva L., quienes me apoyaron en cada uno de mis logros y estuvieron siempre junto a mí en todos los momentos y sobre todo en aquellos difíciles, brindándome todo su amor, ternura y cariño.

A mis hermanas Erika Yamile y Diana Yisel, quienes participaron de mi transitar universitario, ellas siempre me apoyaron, conocieron de mis más íntimos pensamientos, de mis grandes debilidades y con su amor ancestral me corrigieron y guiaron con su sabiduría el camino del éxito, sus hijos, Illari y Elias, mis sobrinos, son el significado de una visión artística para la vida en proyección.

No tengo palabras para agradecer a la Universidad de Nariño, mi casa en muchos años, el lugar donde vencí mis temores, donde aprendí a entender que CAROLA MARITZA existe, que como ser humano tiene, y en mi caso, grandes dificultades, pero que aún así puede aportar a la sociedad, para que, mirando el arte, sea más justa y equilibrada.

A mis maestros, su incondicional colaboración, su ayuda, su paciencia, su amistad y el amor con el que me enseñaron. Mil gracias a mi asesor, el Maestro Alfredo Palacios, quien con su entendimiento, serenidad y sabiduría, me guió hacia las nuevas maneras de encontrar el vínculo de mi ser y las opciones artísticas para romper la barrera entre el color y la mancha y obtener la luminosidad de la luz, para que sin temores pueda recorrer los caminos y vencer los obstáculos de la vida.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION.....	12
1. TEMA.....	14
1.1 DESCRIPCION DEL TEMA	14
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
2. JUSTIFICACION.....	15
3. OBJETIVOS.....	17
3.1 OBJETIVO GENERAL	17
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	17
4. METODOLOGIA	18
5. EXPRESION ARTISTICA.....	19
6. MI HISTORIA	20
7. MARCO REFERENCIAL.....	24
7.1 MARCO TEORICO	32
7.2 MARCO HISTORICO	34
7.2.1 Historia de la pintura	34
7.3 MARCO CONCEPTUAL	36
8. CONCLUSIONES	40
BIBLIOGRAFÍA.....	41
NETGRAFIA.....	42
ANEXOS	43

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Obra de Frida Kahlo - Vicent Van Gogh.....	27

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Obras, que reflejan mi transitar por los colores, el seductor camino de las líneas y la proyección de mi manera estética para una sanación efectiva.	44

RESUMEN

El arte y la creación un viaje personal y sanador es una obra que tiene como eje central la historia de mi vida.

Es por medio del arte que se pueden sanar heridas internas y sacar a flote la fuerza personal para demostrar, que siendo el arte una noción abstracta, con sus herramientas, de dibujo y pintura, se pueden exorcizar ciertas desventuras que tocan momentos tristes, que acercan a la soledad y reforzar los alegres que hacen parte del bienestar y la prosperidad en la búsqueda de un futuro con una sanación real y proyección artística.

ABSTRACT

The art and creating a personal journey and healing is a work that has as central the story of my life.

It is through art that can heal internal wounds and to float the personal strength to demonstrate that art being an abstract notion, with their tools, drawing and painting, you can exorcise some touching moments sad misfortunes which come to loneliness and strengthen joyful that are part of the welfare and prosperity in pursuit of a future with real healing and artistic projection.

GLOSARIO

ACCIDENTE: Se define como accidente a cualquier suceso provocado por una acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario y dar lugar a una lesión corporal.

ARTE: El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o generalmente una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos y sonoros.

BOCETO: Un boceto también llamado esbozo o borrador, es un dibujo realizado de forma esquemática y sin preocuparse de los detalles o terminaciones para presentar ideas, lugares, personas u objetos.

DIBUJO: Dibujo significa tanto que el arte que enseña a dibujar, así como delineación, figura o imagen ejecutada en claro oscuro; toma nombre de acuerdo con el material con el que se hace. El dibujo es una forma de expresión gráfica, plasmar imágenes sobre un espacio plano.

EPILEPSIA: Enfermedad crónica caracterizada por uno o varios trastornos neurológicos que deja una predisposición en el cerebro para generar convulsiones recurrentes, que suele dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas.

EPILEPSIA POSTRAUMÁTICA: Enfermedad crónica que se produce después de un trauma craneoencefálico.

TRAUMA: Choque emocional que produce una impresión intensa y duradera en el subconsciente de una persona.

TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO: (TCE) es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de patología cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasione un daño físico en el encéfalo.

VIDA: El término vida, desde el punto de vista de la biología, hace referencia a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, protistas, arqueas y bacterias del resto de realidades naturales.

INTRODUCCION

Los seres humanos recorren o transitan miles de situaciones que se van convirtiendo en recuerdos día a día, entre el pasado y el presente, un juego en el tiempo, "la vida".

Cada uno en su vivencia toca notas tristes que demuestran soledad o desamor y otras que por el contrario hacen parte del bienestar, la prosperidad o ese lado objetivo de la vida.

El arte puede ser utilizado para sanar como medio de terapia o tal vez exorcizar desventuras o simplemente para exaltar momentos gratificantes, puede ser un canal que ejerce posibilidades sanadoras entre las grietas de la imaginación, permitiendo que aflore la inspiración, herramientas para una vida mejorada, una respuesta en el camino, un ladrillo en la escalera, una sonrisa al terminar, esto puede ser una motivación en el arte de sanar.

Ya que el arte es una noción abstracta, fruto del concepto del ser humano por medio de éste se puede sanar heridas internas y sacar a flote la fuerza y valentía para que ellas se vayan curando poco a poco y así iluminar el alma; el ser humano dentro de todas sus capacidades cognitivas puede expresarse mediante visiones sensibles acerca del mundo rodante ya sea de tipo real o imaginario.

Mediante algunos recursos plásticos que brinda el arte, se puede expresar ideas, emociones, percepciones de cualquier tipo como es la sanación dentro de este viaje personal y sanador.

Es compartir experiencias mediante el arte en el mejoramiento de situaciones problemáticas de salud.

De esta forma implica desarrollar diferentes pasos para que de una manera interactiva, la persona involucrada pueda lograr sino una completa mejoría, adquirir habilidades que le permitan integrarse adecuadamente a su medio circundante. En este proceso se hace necesario un conocimiento previo de las dificultades personales, para poder adaptarle las mejores opciones como pueden ser la pintura y el dibujo.

Con el conocimiento previo se podrá llevar a la persona, en forma intuitiva, a que ella por su cuenta escoja la mejor opción, o en la cual desarrolle mejor sus cualidades. Así el dibujo o la pintura intervienen directamente en la solución o mejoramiento de sus dificultades.

En toda actividad humana cuando se realizan actos o acciones que involucran circunstancias humanas. Lo más conveniente es preguntarse ¿Qué hacer?

Puesto que al tratarse de seres humanos estamos involucrando muchos elementos que afectan no solo su accionar, sino también su entorno, su felicidad y todo aquello que hace de la persona un ser comprometido con la sociedad.

Las anteriores consideraciones deben llevar a preguntar ¿Qué se debe hacer? o ¿Qué se puede hacer con las artes plásticas o con sus herramientas para contribuir en un proceso de sanación efectiva?

Todo artista involucrado en la pintura o en el dibujo y más aún en el hecho mismo del proceso de pintar o dibujar. Parece estar metido en un éxtasis viviendo solo su imaginación, viviendo solo su pintura o dibujo, apartándose del mundo exterior para producir las ingeniosas obras, ese proceso de interiorización influye en cada uno para poder mejorar o solucionar sus situaciones problemáticas de salud.

Queda claro entonces que con herramientas que brinda la pintura o el dibujo, estas pueden servir como un elemento mediador para que una persona con problemas de salud pueda mejorar y alcanzar un nivel que le permita tener una vida de calidad.

Todo ser humano ha llegado al mundo a cumplir con una función específica, misión esta que la vida le ha encargado para que actúe en los diferentes campos del conocimiento humano, es así que se desarrolla y perfecciona en muchos conocimientos para que a través de ellos se logre una sociedad más humana equitativa y justa.

Desafortunadamente como seres humanos no somos perfectos y podemos padecer algunas dificultades o traumas de orden fisiológico que puedan ser congénitas o causadas por el error humano.

Es allí y para estas personas donde las artes visuales influyen positivamente en el mejoramiento de sus condiciones y en muchos casos en la eliminación positiva de sus traumas. Es claro para que esto suceda se necesita del acompañamiento, de la idoneidad, de la dedicación de quienes conocen las bondades que ofrecen las artes visuales.

1. TEMA

El sanar a través de un auto reconocimiento personal por medio de la expresión plástica.

1.1 DESCRIPCION DEL TEMA

Por medio del autorretrato se pretende recrear los recuerdos y anécdotas como puntos de partida de la cotidianidad personal a través de la experimentación plástica del dibujo y la pintura.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo confrontar la cotidianidad dentro de un proceso creativo como estrategia terapéutica de sanación?

Al respecto puedo citar a Lilia Polo Dowmat, asegura que cuando los seres se expresan mediante el arte tienen un “viaje al fondo de sí mismos a través de la creación de imágenes plásticas, con la convicción de que en el hacer evocamos el conflicto y al trabajar sobre esa imagen lo que representa, al corregirla, al actuar sobre ella plásticamente, actuamos sobre nosotros mismos modificándonos y transformándonos”.¹

¹ En el artículo titulado “Tres aproximaciones al arte terapia” (Revista Individuo y Sociedad)

2. JUSTIFICACION

La importancia de asumir un viaje personal reconociendo la historia de vida, considerando que es la forma de apropiarse precisamente de esas instancias difíciles de existir, como son un accidente que sufrí a los cinco años de edad o el suicidio de mi mejor amigo y muchas otras cosas que se derivan de los citados episodios, como mi epilepsia, que me obliga a tener una vida cotidiana diferente a la de todos y que de alguna manera me permitirá sacar a flote emociones y sentimientos a partir de la experimentación en el arte que permitirá comprenderme mejor a mi misma y ver con más claridad el mundo que me rodea, que es esquivo y que me obliga a reconocer mi problemática, mi realidad, para afrontarla, con el fin de que pueda desarrollarse el efecto terapéutico del arte y que además pueda servir como experiencia para otros.

“En la actualidad el arte es utilizado como terapia en muchos casos, “el Arte terapia”, es un tipo de terapia creativa que consiste en el uso del proceso creativo con fines terapéuticos. Se basa en la idea de que los conflictos e inquietudes psicológicas pueden ser trabajados por el paciente mediante la producción artística. Se instrumenta con los distintos tipos de disciplinas artísticas (música, plástica, teatro, danza), según la situación terapéutica que se esté atravesando, “La terapia artística tiene un rango amplio de aplicación, en áreas como la rehabilitación y la salud mental”.

En mi caso el arte me permite, reconocermé, inspeccionar los mundos que llevo dentro y asumir mi condición, no sé si por el proceso creativo pueda mejorar mi estado de salud, pero si se que el estado emocional, puede verse muy beneficiado, pues el camino no es nada fácil teniendo un diagnostico de epilepsia pos trauma y una hidrocefalia en crecimiento a raíz de un accidente sufrido a los cinco años de edad.

El arte, en todas sus formas, no solo es un modo de expresión, sino una herramienta terapéutica que en los últimos años ha experimentado un importante desarrollo como forma de complementar los tratamientos de diversas enfermedades y también como un medio de crecimiento personal.

El empleo del arte como vehículo de comunicación, como exploración de uno mismo e incluso, para exorcizar las miserias personales es tan antiguo como la propia humanidad. Como Cioran y Dalí y otros muchos artistas se iniciaron en la música, la pintura o la danza como una vía de escape, como una cura.

Todos los especialistas señalan que lo importante es el proceso creativo y no que el resultado sea hermoso. También aseguran que muchas personas se resisten al principio porque piensan que no están dotadas para las artes, pero no es necesario tener ningún conocimiento previo ni aptitud particular.

Al gestar la propuesta artística, podría decir que entro en contacto con partes profundas de mí ser, emociones que no se pueden explorar con la palabra. En el curso de este viaje, tomo conciencia de mi situación y encuentro respuestas a la forma de cómo enfrentar mi mundo, he ahí mi propio reconocimiento.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Expresar momentos y sentimientos de la vida por medio del autorretrato en pintura y dibujo para fortalecer el desarrollo integral.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Aplicar el arte como un medio lúdico-terapéutico.
- Valorar y disfrutar el arte y sus formas de expresión.
- Reconocer la problemática de la vida.
- Mejorar las capacidades cognitivas a partir de la expresión creativa.
- Desarrollar obra expresivas tanto en dibujo y en pintura sobre el auto-retrato.

4. METODOLOGIA

Esta propuesta se desarrolla por medio de la historia de vida como método de investigación, teniendo en cuenta el tiempo y el espacio, para ello se realiza una lista de aspectos significativos de la vida, en la cual la familia es parte fundamental y desde luego los diferentes estados de ánimo.

Decidida la lista de temas, realice bocetos por cada uno de ellos, el trabajo fue realizado en los momentos libres, en los de clase y el recordar todo ese proceso que en este momento y en los que vienen ha permitido que me sienta sanando, que puedo manejar la problemática; y que son una parte primordial de los propios recuerdos y que han hecho que el mes de septiembre sea uno de los más hermosos de la vida, en el que descansé buscando la forma, el color, el que me animé a utilizar para recrear la autobiografía, bueno, al principio los bocetos fueron a blanco y negro, y quise dejar una huella colorida, que no importa tanta sensación de frío y de color plano entre el blanco y el negro del lápiz.

Tanto los autorretratos como los retratos son la expresión gráfica de las vivencias de esta vida que es un vaivén de diferentes cosas, momentos mágicos, tristes, alegres y otros.

5. EXPRESION ARTISTICA

La expresión artística en la cual me inspira este trabajo va a ser el dibujo y la pintura, procesos con los cuales he venido trabajado en este tiempo para plasmar mis propios sentimientos y anécdotas por medio de la pintura y el dibujo.

6. MI HISTORIA

La problemática planteada y esbozada en el título “El arte y la creación un viaje personal y sanador” necesita tener un respaldo que permita desarrollar un resultado positivo, es así como contando la historia se observará que mañana gracias a la motivación positiva que resulta de hacer realidad, en los dibujos, lo que se quiere expresar, sin tener en cuenta a veces la técnica o la perfección del trazo o el color, es el dibujo mismo el que ayuda a no postrarme en la inseguridad ni en el futuro oscuro al que me vería expuesta sino soñaría con ser una maestra, es por esto que el presente trabajo se lo justifica en la propia historia que se narra a continuación:

Creo que me lleno de alegría al poder describir a todas y todos quienes transitamos por el camino del arte, como la universidad y la carrera que escogí me ha permitido que hoy pueda contarles una historia, la historia de mi vida; tal vez piensen que es como todas las de quienes me han acompañado durante todos estos años en la universidad; sin embargo, les cuento que no es así.

Me llamo Carola Maritza, nací un 15 de noviembre de 1983 en la ciudad de Pasto, en la clínica Fátima a las 7:00 p.m; mi familia está conformada por mi madre Lucia del Socorro Basante P., mi padre José Elías Oliva L, mis hermanas Erika Yamile y Diana Yisel.

Puedo decir que tuve una infancia donde primaba la alegría y la ternura soy la menor de las tres y mis hermanas mayores me brindan mucho amor y protección. La felicidad estaba más cerca de lo que yo me imaginaba, estaba ahí junto con mis dos hermanas, ellas me enseñaron una infinidad de cosas y yo aprendía día a día esta bonita forma de vivir con ellas, quienes fueron mi soporte, contando también con el amor de mis padres el cual se dividía en tres raciones iguales.

Mis hermanas y yo teníamos nuestros mundos porque teníamos diferentes edades ya que fui el resumen de mis dos hermanas, pero con la que mas recuerdos tengo en mi memoria de mi infancia es con mi hermana Diana ya que ella me llevaba dos años de diferencia y aprendimos los verdaderos secretos de nuestra infancia entre juegos y pilatunas mas el cariño especial de las dos para siempre.

Cuando tenía cuatro años de edad un 22 de diciembre, sufrí un accidente, me caí de un tercer piso de mi casa y estuve 45 días en estado de coma; en esos 45 días mis padres vivían en reunión tras reunión con los médicos, ellos querían desconectarme porque no miraban ningún cambio, además que estaba viviendo conectada a una cantidad de aparatos de los cuales hacían que mi corazón, que era lo único que en ese momento funcionaba, latiera y mis padres nunca miraron esa remota idea de desconectar mi cuerpo y dejar que descansara en paz, pues esa poca esperanza de vivir estaba en la cabeza de algunos médicos cirujanos,

pero esa esperanza de vida nunca se perdió para mis padres, estuvieron día a día de los 45 días a mi lado; hasta que llegó un neurólogo de Cali y reviso mi cuerpo el cual estaba en coma, este neurólogo dijo... “esta niña tiene muchas posibilidades de vida”, esa noticia de que había tan solo una posibilidad de vida les dio mucha fuerza y ganas de seguir esperando que algún día despertara.

Cumplido los 45 días abrí los ojos y fue como un nuevo amanecer en mi vida; necesité de mucho trabajo y terapias que me permitieron reintegrarme a mi vida estudiantil en el colegio de las hermanas Franciscanas; sin embargo necesitaba una enseñanza un poco más personalizada y por lo tanto mis padres buscaron un colegio que trabajara con ese criterio, educación personalizada y pocos estudiantes, pues necesitaba mucha atención, se me dificultaba un poco volver al ritmo que tenía antes, ya que todo había cambiado en mi vida. Entonces mis padres encuentran otra alternativa mucho mejor para que yo pudiera acceder a mis estudios y tomar ese nuevo proceso como un cambio para mi propio bienestar y encontraron en el Colegio Musical Británico todos los aspectos que ellos necesitaban para mi proceso educativo.

Cuando estuve en el británico puedo decir que fue una de las experiencias más bellas que he vivido ya que el colegio es campestre y me dedicaron todo el tiempo que necesité para recuperarme. Tuve la más hermosa alegría, conocí a mi mejor amigo, y por eso voy a relatar todos los instantes que vivimos con quien era menor que mí, Fabricio, así era su nombre, tenía 10 años y yo tenía 12 años de edad, lo que no recuerdo con claridad era el año que estábamos cursando los dos, pero sé que estábamos en primaria y distintos cursos. Teníamos dos recreos, en alguno de ellos conocí a Fabricio en una carrosa “como en los cuentos de hadas”... pues él siempre se subía a esa carrosa con una compañera que siempre lo acompañaba; como siempre, estaba sola, siempre he tenido pocos amigos, desde niña, no he podido socializar mucho, tal vez porque tengo que alejarme de muchas cosas que no puedo compartir. En ese momento estaba sentada comiendo algo, se subieron y me acompañaron, me entregaron lo más valioso su amistad, fueron pasando los días y esta amistad se agrandó, tomó nuevos tonos de sinceridad; de encontrarnos en un momento adecuado el cual era el descanso y empezamos a confiar el uno en el otro, yo le empecé a contar mis problemas o mejor dicho las típicas discusiones que se daban en el interior del curso, cuando yo pase de primaria a secundaria la única forma de dialogar y platicar de nuestras vidas era en mi casa pues empezamos a tratarnos como hermanos ya que todos los viernes nos mirábamos para platicar un rato alegre y así fue que nuestra amistad se hacía más fuerte.

Cuando yo pase a séptimo grado de secundaria el Fabrí, el nombre que le di siempre, estaba en sexto grado nos hacíamos cartas de amigos y en el descanso no las entregábamos con mucha cariño, pues pasaron los años y nunca dejamos de ser los mismos amigos y hermanos de siempre, Toda mi familia tenía la curiosidad de conocer a ese amigo tan especial que yo tenía, primero se lo

presente a mi madre se sintió muy feliz, de que hubiera encontrado a un personaje tan especial en mi vida. Mi familia llegó a ser también la de mi amigo, mis padres lo quisieron como a un hijo, de igual manera considero que yo pasé a ser de su familia, cuando yo termine el colegio Fabricio estuvo en mi graduación el fue un ser incondicional dentro de mi crecimiento como persona y dentro de las primeras bases que nos entregamos los dos para comenzar a volar por distintos caminos.

Después de mi graduación con gran entusiasmo y alegría inicié mi carrera pero al mismo tiempo empecé a convulsionar y después de muchos exámenes me diagnosticaron epilepsia pos trauma y una hidrocefalia en crecimiento; sin embargo, seguí con mi universidad y mi tratamiento. Ambas cosas han sido difíciles, pero he crecido y he podido seguir adelante, haciendo una vida normal porque la universidad y mi carrera me lo han permitido, es verdad que no he logrado excelencia pero tengo todas las ganas completas para salir adelante y terminar lo que un día empecé, sin importar las dificultades.

Fabri mi mejor amigo estaba cursando los tres últimos grados del colegio, mi ingreso a la U, no cambió para nada nuestra amistad, por el contrario él se sentía orgulloso y me ayudaba con su carisma, Fabri hizo nuevos amigos y ellos también me acogieron y fueron mis amigos, yo era una más de ellos.

Asistí a su grado con mi familia, todos estuvimos felices de que él se graduara, mi madre, que lo quería mucho, le ayudó a conseguir trabajo, para que estudiara Derecho que era lo que a él le gustaba, igualmente mis padres estaban felices que estudiara esa carrera por cuanto nosotras nos decidimos por otras, no quiso estudiar en Pasto y después de un año de trabajo decidió irse a estudiar derecho a la Universidad Nueva Granada de Bogotá, ya en el primer año era uno de los estudiantes mas reconocidos de la universidad pues estaba postulado para una beca.

A partir de ese momento los dos nos concentramos cada uno en sus estudios. Pero pasó algo que hasta ahora no me explico, su familia manifiesta que a pesar de que le fue muy bien en la U, una vez que piso Bogotá, a Fabri se le pegó un espíritu maligno pues este espíritu lo andaba acosando todo el tiempo, yo desde Pasto lo llamaba a diario le preguntaba ¿Cómo estás?... y el siempre me decía que estaba súper bien, nunca llegamos hablar de ese espíritu que lo perseguía pero Fabricio le contaba a su hermana de que algo se le había pegado en su alma y su forma de ser cambio notablemente hasta que una noche su hermana lo llevo donde un sacerdote que realizaba exorcismos, ella sabía que algo malo tenia, pues este sacerdote lo exorcizo a Fabricio y le dijo que la única solución para que ese espíritu maligno salga de su cuerpo era la "muerte"... un miércoles él llegó tan estresado a su casa, se tomo un café con su hermana y se retiró a descansar... la madre de Fabricio se había quedado algunos días para ver como se acostumbraba a la ciudad, esa tarde, ella tenía en el nochero, la droga para

estabilizar su presión, Fabricio, se tomó medio frasco y el corazón se le explotó lo que le causó la muerte. No fue fácil para mí, había perdido lo más hermoso que la vida me había dado, todos y todas sufrimos mucho pero superé y he seguido adelante.

Han pasado muchas cosas, soy tía, amo a Illari, y a mi otro sobrino, Elías, siento que mi familia ha crecido para bien, mis padres, mis hermanas y mis cuñados y sobrinos me apoyan y aman, a veces no comparto algunas cosas con ellos; yo sigo adelante tratando de ser Maestra en Artes Visuales, tratando de hacerle frente a la vida, a veces con soledad pero guardando todavía en mi corazón la esperanza, la esperanza de aportarle a mi familia, a mi ciudad, a toda la sociedad en general, procesos de mi experiencia.

Siento que mi vida va por buen camino, tengo una familia que ha sido el bordón en los momentos críticos, me han brindado su compañía en medio de la soledad, tengo un ángel que siempre desde arriba me da su bendición y seguramente se sentirá muy feliz por los retos que me toca vivir día a día. La única ilusión que tengo es poder compartir esta autobiografía con ustedes, pues he vivido circunstancias difíciles que a nadie le deseo, pero sé que existe un mañana y sé que vendrá con muchas ganas de vivir una vida normal, lo más bello que tengo hasta ahora es la compañía incondicional de mi padre junto a mi madre, de mis dos hermanas quienes cada día me aconsejan para transitar por este camino, de mis cuñados a quienes admiro mucho por esa entrega a su trabajo o labor diaria que emprenden con muchas ganas de seguir adelante y del amor absoluto que les doy en cada momento a mis dos sobrinos a quienes amo con toda mi alma.

Ya para finalizar es preciso decir que actualmente fue necesario poner una tutela, a la EPS a la cual pertenecía, ya que tuve la oportunidad de recibir los medicamentos por esta institución un año más después de cumplir la edad límite, me desafiliaron sin tener en cuenta que todavía soy estudiante y sin pensar que estoy bajo el cuidado de mis padres, quienes me han otorgado estos estudios y me han dado el verdadero cuidado que se le da a una persona que padece epilepsia pos trauma.

7. MARCO REFERENCIAL

Frida Kahlo:

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nace en el barrio de Coyoacan, entonces en las afueras de la Ciudad de México el 6 de Julio de 1907. Tercera hija del matrimonio de Guillermo Kahlo y Matilde Calderón, en el año de 1913 sufre de un ataque de poliomielitis que le afecta la pierna derecha.

Pintora mexicana aunque se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales, Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, deriva su exaltada sensibilidad y de los varios acontecimientos que marcaron su vida.

Accidente e inicio de su pintura 1926/1928. El 17 de Septiembre de 1925 sufrió un accidente de tranvía cuyas lesiones le condicionan el resto de su vida. La medicina de su tiempo la atormentó con múltiples operaciones quirúrgicas (por lo menos 32 a lo largo de su vida), corsés de distintos tipos y diversos tipos de estiramientos.

Durante su larga convalecencia comenzó de forma continua a pintar. En Septiembre de 1926 pinto su primer autorretrato al oleo que dedico a su novio de entonces Alejandro Gómez Arias. En este primer autorretrato emprendió una dinámica que continuaría el resto de su existencia: reflejar en sus cuadros los sucesos de su vida y los sentimientos que le producían.

En 1927 su pintura se volvió más compleja. En este año pintó el retrato de Miguel N. Lira. En 1928 realizó de una forma muy exquisita el retrato de su hermana Cristina.

Se movía en ambientes artísticos relacionados con la fotografa Tina Modotty, el revolucionario Julio Antonio Mella o el pintor Diego Rivera.

Matrimonio con Diego Rivera1929/1939. Por medio de Tina Modotty, Frida conoce a Diego Rivera. Ya una vez, en 1922, había tenido la ocasión de observarlo durante la realización de su primer mural en el anfiteatro Simón Bolívar, en la escuela nacional preparatoria. Después, con el objetivo de mostrarle sus propios trabajos hizo una visita al artista. Diego quedo impresionado con su trabajo y la animó a seguir pintando desde entonces fue constante invitado a la casa de los Kahlo.

La artista contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de Agosto de 1929. Su relación consistió en amor, aventuras con otras personas, vínculo creativo, odio y un divorcio en 1939.

Por otra parte Frida, debido a sus lesiones, nunca pudo tener hijos, cosa que tardo muchos años en aceptar. A pesar de las aventuras de Diego con otras mujeres (que llegaron a incluir a la propia hermana de la pintora). Él amaba su pintura y fue también su mayor admirador. Frida, en cambio, fue la mayor crítica de Diego.

Residencia en E.E.U.U 1931/1934. Encontrándose en este país Frida sufrió su primer aborto. Durante su recuperación pintó su autorretrato *Aborto en Detroit* realizado en un estilo más penetrante, inspirado en los pequeños cuadros votivos del arte popular mexicano que recibían el nombre de retablos.

Rivera, consiente del valor de la obra, y de este periodo dijo: “Frida empezó a trabajar una serie de obras maestras sin precedentes en la historia del arte, pinturas que exaltaban la cualidad femenina de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena.

Primeras exposiciones 1935/1939. Volvieron a México en 1935. Rivera tuvo un romance amoroso con Cristina, la hermana pequeña de Frida. Aunque anteriormente había habido otras infidelidades por parte de Rivera, este lío con Cristina afectó mucho a Frida y supuso un giro determinante en su relación de pareja.²

Frida inicio otras relaciones amorosas tanto con hombres como con mujeres que continuaron el resto de su vida. Rivera tuvo violentos celos sobre las relaciones extramatrimoniales de su esposa aunque llevaba mejor las relaciones lésbicas que las heterosexuales.

Entre 1937 y 1939 el revolucionario ucraniano (pero que hace su vida política en Rusia) León Trotsky vivió exiliado en la casa de Frida en Coyoacán, junto a su mujer. Ahí Frida tendrá un romance con el líder comunista.

En 1938 el poeta y ensayista del surrealismo André Bretón califica su obra de surrealista en un ensayo que escribe para la exposición de Kahlo en la galería *Julien Levy* de Nueva York. No obstante, ella misma declaro más tarde: “creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinte mi propia realidad”.

El poeta ensayista André Bretón llamó a su arte “una cinta que envuelve una bomba”. Meticulosamente observados sus autorretratos proviene de la ferocidad de su diálogo consigo misma y la rectitud con la que relató su historia.

² FRIDA, Kahlo. Disponible en: [wikipedia, enciclopedia libre/ es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo](https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo)

En 1939 Frida Kahlo terminó un autorretrato constituido de dos personalidades *Las dos Frida*. Con este cuadro asimila la crisis material a través de la separación entre la Frida de traje de Tehuana, el favorito de Diego, y la otra Frida de raíces europeas, la que existió antes de su encuentro con él.

Ese mismo año expone en París en la Galería Retón Et Collea gracias a Bretón. Su estancia en la capital Francesa la llevo a relacionarse con él con el pintor malagueño Picasso.

Reconocimiento artístico 1940/1949. En 1940 Frida y Rivera se divorciaron. En mayo se produjo el primer atentado fallido contra Trotsky y Rivera decidió trasladarse a San Francisco. En Agosto Trotsky fue asesinado como consecuencia de un segundo atentado.

Decidió dejar México y en septiembre se instaló con su ex marido Rivera. Dos meses después encontrándose en E.E.U.U. decidieron volver a casarse.

Es probable que Rivera entendiera que la salud de Frida se iba deteriorando y que precisaba de alguien para que la cuidara. En ese tiempo el reconocimiento artístico de su obra se fue incrementando, especialmente en E.E.U.U. intervino en importantes exposiciones colectivas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y en el Museo de Filadelfia.

A partir de 1934. Dio clases en la escuela la Esmeralda de México D.F. En 1950 debió ser hospitalizada en la ciudad de México permaneciendo en el hospital un año.

Últimos años 1950/1954. En 1953 en la ciudad de México se organizo la única exposición individual en su país durante la vida de la artista. En una de las críticas se manifestó: “es imposible separar la vida y la obra de esta persona... sus pinturas son su biografía.

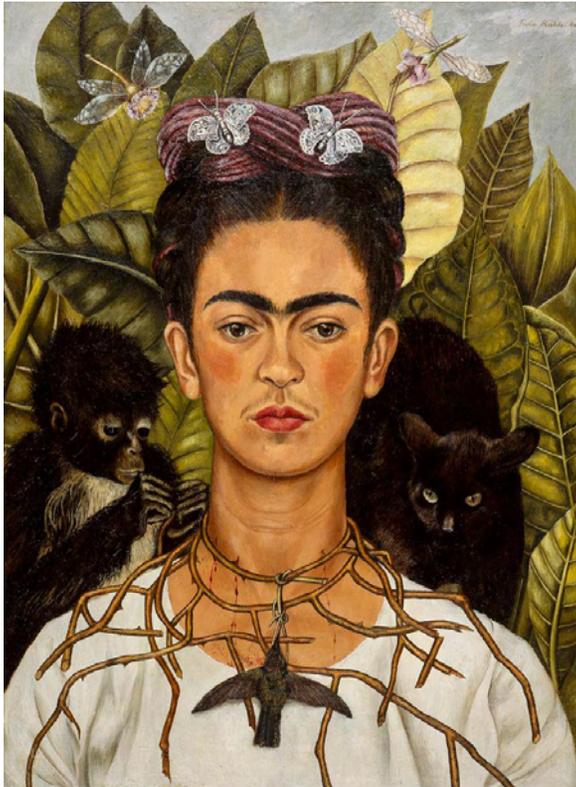
La exposición fue en la galería de Arte Contemporáneo. La salud de Frida estaba muy deteriorada y los médicos le prohibieron asistir a la misma. Minutos después de que los invitados se encontraran en el interior de la Galería se empezaron a oír sirenas desde el exterior. Allí estaba una ambulancia acompañada de una escolta en motocicleta. Frida Kahlo había sido llevada a su exposición en una cama de hospital.

Ella fue colocada en el centro de la Galería. La multitud fue a saludarla. Frida conto chistes, canto y bebió la tarde entera. La exhibición había sido un rotundo éxito. Ese mismo año le tuvieron que amputar la pierna por debajo de la rodilla

debido a una infección de gangrena esto la sumió en una gran depresión que la llevo a intentar el suicidio en un par de ocasiones.³

Murió en Coyoacán el 13 de Julio de 1954. No se realizo ninguna autopsia. Fue velada en el palacio de Bellas Artes de la ciudad de México y su féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano

Figura 1. Obra de Frida Kahlo - Vicent Van Gogh

Fuente. Este estudio

(Groot-Zundert, Países Bajos, 1853 - Auvers-sur-Oise, Francia, 1890) Pintor holandés. Vincent Van Gogh era el mayor de los seis hijos de un pastor protestante, y mantuvo con su hermano Theo, cuatro años menor que él, una relación que sería determinante en su existencia y su trayectoria artística. La correspondencia que ambos intercambiaron a lo largo de toda la vida es el testimonio de la intensidad de esta relación.

³ FRIDA , Kahlo. Mujer de extraordinario magnetismo y personalidad, fue una artista cuya vitalidad sensual surgía de sus propias experiencias, y tanto sus pinturas como su vida tempestuosa han capturado la imaginación de millones de personas de todo el mundo".

Hacia 1880, tras ser expulsado, por los mineros de la Borinage por su excesiva implicación, descubrió en la pintura su auténtica vocación, considerándola una vía para consolar a la humanidad. En los primeros años de la década de 1880 estudió con diversos pintores, entre los que cabe destacar a Anton Mauve. Su rápida evolución y el conocimiento de los impresionistas lo llevaron a abandonar la enseñanza académica y a reunirse con su hermano Theo en París en 1876.

A partir de entonces se producirá el desquiciamiento total en la vida de Vincent van Gogh: pasará de un hospital a otro, de una crisis a otra, de la esquizofrenia a la demencia, del terror a la impotencia. Y sabrá asimismo del escarnio, la persecución y la condena, aprenderá a amar a los seres que como él, faltos de razón y expuestos al abandono dentro del manicomio, establecen fuertes lazos para contrarrestar su debilidad; aceptando con deslumbrante lucidez su nueva condición: "Pienso asumir sin rodeos mi oficio de loco", con tal de continuar pintando como quiere. Ya para entonces ha creado su propio mundo lleno de colores, de luces, de incendios, donde nadie que no sea artista puede penetrar porque en vista de que el mundo tranquilo y formal en que debía desempeñarse lo marginó, hizo aparte el suyo, de dimensiones y profundidades distintas a las "normales", donde todo es posible, incluso el suicidio.

A pesar que desde muy joven ya tuvo inclinación al dibujo, su primer trabajo fue en una galería de arte, más tarde se convirtió en pastor y en 1879 se marchó como misionero de una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local, sufrió frecuentes brotes de una enfermedad mental a lo largo de su vida que le llevó a producirse una herida de bala que acabó con su vida a la edad de 37 años a pesar de que existe una tendencia generalizada a la especulación sobre la afectación que tuvo en su pintura su salud mental.

Estuvo internado durante un tiempo en un hospital en Arles y en un manicomio de Saint Rémy, situado en la misma región. Durante este periodo siguió trabajando entre los varios ataques de locura que sufrió. Más tarde pasó tres meses en Auvers bajo la atención de un médico cordial y comprensivo, cuyo retrato pintó El Doctor Paul Gachet (1890. Museo de Orsay París). Inmediatamente después de acabar su inquietante cuervos sobre el trigal (1890, Museo Vincent Van Gogh). Se disparó un tiro el 27 de Julio de 1890 y murió dos días más tarde. Las más de 700 cartas que escribió a su hermano Théo (publicados en 1911) construyen un documento extraordinario sobre la vida de un artista y su producción, de una abundancia inusitada, cerca de 750 cuadros y 1.600 dibujos.

Vincent camina hasta Auvers-Sur-Oise. A la una de la mañana del día siguiente muere en brazos de Théo, con quien hiciera un juramento de amistad eterna. Théo abandona el mundo seis meses después.

Rara vez se dirige, aún cuando se trataba de una mirada fija, parece mirar a otra parte, los cuadros varían de intensidad y colores, algunos presentan al artista con

barba. Algunos imberbes con vendas, que representan el episodio que se cortó la oreja, autorretrato sin barba.

Todos los autorretratos pintados en Saint Rémy muestran la cabeza del artista desde la derecha al otro lado de la oreja mutilada. Durante las últimas semanas de su vida en Auvers-Sur-Oise, produjo muchos cuadros, pero no hay autorretratos.⁴

Gina Pane:

Gina Pane (1939/1990) empieza su actividad artística en la década de los 70.

Las primeras experiencias de arte corporal se dieron casi simultáneamente en América y Europa a finales de los años 60s. El arte corporal como puede considerarse deudor de piezas artísticas procedentes del campo de la pintura y de la escultura “Yves Klein, Piero Manzoni” del happening “John Cage, Wolff Vostell, Alan Kaprow” de las acciones del fluxus y la literatura “Antonin Artaud, George Bataille” y del teatro Living Theatre con “Julián Bech y Judith Molina”

La artista francesa Gina Pane tuvo especialmente apego a la autolesión, era el elemento primordial entre ella y su cuerpo, su trabajo era fruto de una observación de la vida comprendida social y políticamente y entendía la herida como una toma de conciencia de las pulsiones de la muerte, tener la vida para ser consciente de la realidad de la muerte.

Lo Autorreferencial:

“Lo autorreferencial parece evidenciar la ambivalencia en la que se instala un problema crítico y crucial que consigue exhibir los límites difusos entre la lógica y la estética” ¿Hasta qué punto es legítimo hablar de auto referencia en el arte? La auto referencia aparece en la re-presentación de la identificación de “si mismo” exigiendo una alteridad que extraña algún efecto retorno sobre una forma de recurrencia aporetica. En tanto referencia, se muestra como una tendencia a cierto y determinado fin u objeto. Su movimiento necesita del principio de seguido.

Identidad inacabada no existe salvo por su propia dinámica, caracterizada por su polarización, por su transitividad, por su simetría, reciprocidad, reflexividad y reversibilidad. En el ambiente exclusivamente lógico el autor referencia se muestra como un círculo en la definición de una clase, de una proporción, incluso de un sistema o de un algoritmo. Su gran traición consiste en enfrentarse con un viejo axioma euclidiano: el todo es mayor que cada una de sus partes. En la auto referencia de uno de los elementos en la extensión de un conjunto contiene la comprensión del todo, de suerte que la parte designada incluye el todo, de este modo, surge la paradoja, resulta en la mayoría de los casos sobre el fundamento

⁴ Disponible en Internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/arteterapia>

de un círculo vicioso. En el ámbito de la estética la auto referencia aparece como un esquema de re-aplicación, como una autoscopia inmanente, como un reflejo exclusivo de un sujeto en la obra, como un esquema recursivo en la propia obra, tanto desde el nivel de sus relaciones formales sintaxis, como desde el nivel semántico términos y el nivel pragmático operaciones.”⁵

Desde este punto de vista lo auto referencial se divide en dos partes fundamentales, el primero es como se catalogan frente a las profesiones: doctores, artistas, abogados, médicos e ingenieros entre otras especialidades y la segunda parte es lo autorreferencial y el mundo visto desde el entorno, relatándolo de una manera amable parte de las vidas como punto de partida en este caso en el ámbito artístico, relatar en pocas palabras un resumen o un ensayo de lo que fue pasar como estudiante y luego cruzar aquel lumbral que cataloga al artista, sean hombres o mujeres, empezar a ver las decisiones frente a las carrera.

El arte:

“Producir sentido es un conjunto creado por el hombre para transmitir sus ideas y sus sentimientos, por eso la creación artística, es un lenguaje.

Dado que su definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según su cultura, la época, el movimiento o la sociedad para el cual tiene un determinado sentido.

Es una actividad realizada por el ser humano con fines estéticos a través de la cual se expresan sentimientos, emociones, deseos e inquietudes pero lo más importante de toda esta expresión artística es una visión personal al mundo interior”.⁶

El arte es una forma adquirida por el ser humano para componer distintas formas ya sea en la pintura, en el grabado, o en la escultura entre otras técnicas, mediante estas diferentes formas de estado del ánimo cada artista se recrea con la pintura y el dibujo se expresan diferentes emociones de los diferentes mundos por los cuales el artista ha transitado.

Creatividad:

“El pensamiento creativo es el que ha construido la civilización, la ciencia, la tecnología y la imaginación que es uno de sus componentes fundamentales, esa fuerza transformadora que ha permitido modificar el entorno. Desde el punto de

⁵ FALCÓN, Luis Alvarez. La autorreferencialidad en la expresión estética. Zaragoza: Universidad de Zaragoza Institucional.us.es/Fedro/uploads/pdf/n9/alvarez.pdf”

⁶ Disponible en Internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Arte>.

vista, este tema del pensamiento creativo tiene una vigencia muy grande y en la medida que la comunidad siga reflexionando sobre sí misma y siga abierta a buscar nuevas posibilidades en un continuo desarrollo creativo”.⁷

Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados, suponiendo que el producto sea algo nuevo. La creatividad como proceso para construir nuevos productos, a la creatividad como elemento generador de productos como una vía para construir resultados, como el elemento generador de aquellas posibilidades que involucran el arte como medio de sanación.

Expresión artística:

“Existen muchas clases de expresión, y la expresión artística no es más que la respuesta a la necesidad de comunicar o expresar una idea o concepto por parte del artista, una visión que tienen y que quieren compartir con el resto del mundo, aunque para los demás esto sea algo bello cautivamente o algo repulsivo.

Mucha gente cree que la expresión artística se circunscribe a las artes plásticas, la pintura y todas sus técnicas, pero el arte no se resume a eso solamente, sino a todo aquello que sirva para representar la expresión de lo personal o un concepto, un estilo o una visión particular.”⁸

Mediante el dibujo e imágenes reales que es expresión de lo personal, que es imposible expresarlos por medio de palabras; el dibujo es una forma exquisita de ver reflejados varios sentimientos y emociones de alegría o de repudio al mismo tiempo pero estos sentimientos están a blanco y negro.

La puerta se abre y aparece una paleta de infinitos colores, los claros que serían para reflejar la felicidad y la alegría se siente en diversas imágenes con la familia, pero en esa paleta de colores existen los colores oscuros que dan a conocer en la madrugada un quejido de dolor y un suspiro de melancolía y los momentos de angustia en los cuales el dolor y la incertidumbre juega un papel importante de estos instantes; y esta paleta de colores puedo definir como pintura y las diferentes opciones para sentir que en la vida existen tanto momentos amargos como momentos gratificantes de mucha felicidad.

⁷ “Fuentes complementarias. Creatividad, formación e investigación.”

⁸ Disponible en Internet: <http://expresio.wordpress.com/2008/09/22/expresion-artistica-2>

Arte como medio de sanación:

En la fundación Luna arte para conocer u poco más de cerca los aspectos como el arte puede ser un medio de sanación para niños, niñas, jóvenes y adultos a quienes la sociedad les ha negado la bella posibilidad de participar y de actuar en esta vida como un ser más lleno de virtudes y de mucho afecto, se los acompaña por medio de tutores, primero se establece un medio de intercomunicación entre los tutores y los niños quienes entran en un proceso de aprendizaje el cual tiene distintos procesos o niveles en los cuales se van integrando día a día y tomando confianza entre ellos hasta que van aprendiendo muchas cosas como el ser independientes, ellos tienen un valiosísimo respeto por la palabra y ellos llegan con varias secuelas de sus hogares por medio de la cura con la pintura ellos van curando sus almas y van mirando muchas cosas bellas en el camino.

7.1 MARCO TEORICO

En mi caso me permite reconocermé, inspeccionar los mundos que llevo dentro y asumir mi condición, no sé si por medio del proceso creativo pueda mejorar mi estado de salud, pero si se que el estado emocional puede verse muy beneficiado, pues el camino no es nada fácil teniendo un diagnostico de epilepsia pos trauma y una hidrocefalia en crecimiento a raíz de un accidente que sufrí a los cinco años de edad.

El arte, en todas sus formas, no solo de modo de expresión, sino una herramienta terapéutica que en los últimos años ha experimentado un importante desarrollo como forma de complementar los tratamientos de diversas enfermedades y también como un medio de crecimiento personal.

Todos los especialistas señalan que lo más importante es el proceso creativo y no que el resultado sea hermoso. También aseguran que muchas personas se resisten al principio porque piensan que no están dotadas para las artes, pero no es necesario tener ningún conocimiento previo ni aptitud particular.

Al gestar esta propuesta artística, podría decir que entro en contacto con partes profundas de mí ser, emociones que no se pueden expresar con la palabra. En el curso de este viaje, tomo conciencia de mi situación y encuentro respuestas a la forma cómo enfrentarme al mundo, he ahí mi propio reconocimiento.

El arte terapia se estableció como una profesión de la salud mental en los años 1930 y actualmente se practica en hospitales, clínicas, agencias públicas y comunitarias, centros de bienestar, instituciones educativas, negocios y consultorios privadas. Esta terapia involucra la aplicación de una variedad de modalidades de arte entre las que se incluyen el dibujo, la pintura, la arcilla y la escultura.

El arte terapia permite la expresión de pensamientos internos o sentimientos cuando verbalizar es difícil o imposible. El aspecto estético de la creación de arte se considera como una forma de levantar el ánimo, incentivar la autoconciencia y aumentar la autoestima. El arte terapia también permite la oportunidad de ejercitar los ojos y las manos, mejora la coordinación entre los ojos y las manos y estimular las rutas neurológicas desde el cerebro hasta las manos.

El arte terapia se usa comúnmente en el tratamiento de la ansiedad, depresión y otros problemas mentales y emocionales; el abuso de sustancias y adicciones; asuntos familiares y de relaciones personales; abuso y violencia doméstica; sobrellevar una discapacidad o una enfermedad.

El arte terapia puede ayudar a la relajación y a reducir el estrés.

El arte terapia puede ayudar en la evaluación del problema y en su tratamiento. La creación de arte en sí misma se considera terapéutica como una forma de autoexpresión. Sin embargo, el uso formal del arte terapia generalmente incluye análisis e interpretación del significado de lo que una persona ha creado con el terapeuta y posiblemente con compañeros en una situación de grupo. Estos análisis pueden fomentar el discernimiento de lo que la obra creada pueda revelar acerca de la vida de la persona, sus metas, aspiraciones, sentimientos o necesidades.

TEORIA:

“Los siguientes usos están basados en la tradición, teorías científicas o investigación limitada. A menudo no se han probado completamente en humanos y no siempre se han demostrado su seguridad y eficacia. Algunas de estas afecciones son potencialmente serias y las debe evaluar un proveedor médico calificado.

El arte terapia se usa como una terapia complementaria en los programas de medicina integral con el propósito de obtener beneficios tanto psicológicos como fisiológicos de la autoexpresión. Se basa en el principio de que la autoexpresión creativa es en sí curativa y mejora la vida. Los terapeutas necesitan basarse no sólo en la comunicación verbal sino que pueden llegar a obtener un discernimiento adicional de las técnicas del arte terapia que se usan en adultos y en niños.

Los niños son particularmente receptivos al arte terapia. El dibujo, la pintura y las actividades de armar con un terapeuta pueden ayudar a los niños a comunicar temas difíciles, aceptar emociones y reducir el estrés.

A través de la creación y el análisis sobre arte con un terapeuta del arte, se puede incrementar la conciencia de sí mismo, hacer frente a los síntomas, sobrellevar el

estrés o trauma, aumentar las habilidades cognitivas y disfrutar del placer de la creatividad artística.

Se considera a la autoexpresión como un proceso esencial en la psicoterapia con niños, adolescentes y sus familias. Se cree que el arteterapia a través del proceso de la autoexpresión, ayuda a las personas a organizar sus reacciones interiores producto de los acontecimientos en sus vidas. Esto les permite entender y expresar sus sentimientos en una forma más clara. La función de organización que ofrece el arte terapia permite a las personas encontrar un significado a sus experiencias. Esto a su vez les ayuda a definir metas y resultados deseados.

Con las investigaciones se ha establecido que en una dolencia médica, la expresión emocional produce beneficios positivos en el sistema inmunológico, nervioso y cardiovascular. Los beneficios psicológicos y fisiológicos que se alcanzan a través del arte terapia pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y teóricamente al tratamiento médico de una enfermedad”.⁹

7.2 MARCO HISTORICO

7.2.1 Historia de la pintura. Hace más de 20.000 años que el hombre de las cavernas pintaba las paredes de sus cuevas utilizando la pintura que él mismo se preparaba. Tenía la necesidad de expresar sus sentimientos, por lo que pintaba animales y otros elementos. En muchas ocasiones también pintaba escenas de caza y los acontecimientos más relevantes de su entorno. Como ya se ha descrito en infinidad de ocasiones, las pinturas rupestres más antiguas se hallan en las Cuevas de Altamira (España) y Lascaux y Font Gaume en el sur de Francia. También se encuentran pinturas de animales en el norte de Australia en Aurtherland, cuya antigüedad se sitúan en 5.000 años.

La primera guía de pinturas se publicó 800 años antes de Cristo. Posteriormente, un monje llamado Teofhilus, ya describía la disolución de resinas molidas en aceite caliente secante, en uso en aquellos tiempos.

A pesar de estas mejoras evidentes en cantidad y calidad de los recubrimientos, los volúmenes eran insignificantes para los estándares modernos. Un bajo nivel de vida generalizado, aunado a la escasez de algunas materias primas y un proceso manual lento de fabricación, resultaron en un extremadamente bajo crecimiento en la utilización de las pinturas. Sin embargo, la inventiva del hombre y curiosidad inherente gradualmente lo llevaron a desarrollar mejores procesos de fabricación. Hacia el año 1200 D.C. un monje con el nombre de Presyter escribió la fabricación

⁹ Disponible en Internet: <http://ww5.komen.org/Espanol/Arteterapia.html>

de un barniz, basado completamente en compuestos no volátiles, principalmente aceites secantes.

HISTORIA DEL DIBUJO:

Del dibujo para representar objetos reales o ideas que, expresar fielmente con palabras. Los primeros dibujos conocidos se remontan a la prehistoria, como los que se encuentran en la Cueva de Altamira, donde nuestros antepasados representaron en los techos y paredes de las grutas lo que consideraban importante transmitir o expresar.

De las primeras civilizaciones perduran escasos testimonios de dibujos, normalmente, por la fragilidad de sus soportes (se han hallado en ostraca y pinturas murales inacabadas), o porque eran un medio para elaborar posteriores pinturas, recubriéndolos con capas de color. Las culturas de la Antigua China, Mesopotamia, el valle del Indo, o el Antiguo Egipto muestran evidentes de ello, ideándose los primeros cánones de proporciones, como sucedió también en la Antigua Grecia y Roma.

En la Edad Media se utilizó profusamente el dibujo, generalmente coloreado, para representar sobre pergaminos los temas religiosos tratados, a modo de explicación o alegoría de las historias escritas, primando lo simbólico sobre lo realista, incluso en sus proporciones y cánones. También la cultura islámica contribuyó con preciosos dibujos que acompañaban textos de anatomía, astronomía o astrología.

Es en el Renacimiento cuando el dibujo eclosiona alcanzando sublimes cotas. Por primera vez se estudia el método de reflejar la realidad fielmente, con arreglo a unas normas matemáticas y geométricas impecables: con Filippo Brunelleschi surge la perspectiva cónica. El dibujo, de la mano de los grandes artistas renacentistas cobra autonomía, adquiriendo valor propio en autorretratos, planos arquitectónicos y variados temas realistas –como los de Leonardo da Vinci–, además de seguir sirviendo como estudio previo imprescindible de otras artes, como la pintura, escultura, o arquitectura.

El dibujo es el lenguaje de líneas y partes que valoran el claro oscuro que da la sensación del volumen.

7.3 MARCO CONCEPTUAL

RETRATO:

Es una representación directa de una persona, el retrato lo podemos ver tanto en el dibujo como en la pintura, se mira el estilo personal de cada artista, aquí podemos ver una gran variedad de términos así mismo como el realismo que tomen estos retratos ya sean tomando una parte del cuerpo o solamente sacando a relucir las facciones del rostro, esta persona puede, estar de frente o de perfil o simplemente en una postura intermedia; el retrato es reconocido en una de las formas más comunes de la historia del occidente.

AUTORRETRATO:

Es una obra visual donde se representa y se recrea las características de nuestro propio rostro. El autorretrato tiene sus raíces en el Renacimiento, en esta época surgen los primeros retratos de la burguesía y aun de los altos poderes, aquí es donde el artista adquiere poder individual ya que en esta obra visual se maneja solamente el único individuo que es nuestro propio ser y se lo considera como genio.

El autorretrato nos sirve como la propia exaltación de nuestro ser, se adquiere la presencia, la permanencia y la memoria, de nuestro propio rostro se hace así el modelo más cercano en nuestra propia imaginación.

Entre los autorretratos famosos tenemos el de Durero, el de Leonardo y el de Velázquez junto con las meninas.

ARTE TERAPIA:

Paradójicamente la creación artística en todas sus formas, ha ocupado durante siglos un lugar misterio, a menudo peligroso, estrechamente vinculado con la excepcionalidad, la magia y la locura que han llevado a convertirse progresivamente en un quehacer alejado de lo habitual salvo en la infancia; una rareza inasequible y poderosa al alcance tan sólo del genio... o del loco.

A partir de los años 40 del siglo XX tiene lugar una serie de circunstancias, que desde distintos ámbitos, van a ir dando forma a una nueva disciplina: el “arte terapia”, que hace una vocación que hace posible el desarrollo de procesos terapéuticos significativos a través del arte.

Artistas que han tenido que ver con esta disciplina del “arte terapia” son: Adrian Hill, Marie Petrie, Margaret Naumberg, Florence Clane, Edith Klammer, Elionor Ulman, Salvador Dalí, Frida Kahlo, Vicent Van Gogh, Marta Pascual de Lucas.

DEFINICION DE TRAUMA CRANEOENCEFALICO:

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es la alteración en la función neurológica u otra evidencia de patología cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasione un daño físico en el encéfalo. El TCE representa un grave problema de salud y es la causa más común de muerte y discapacidad en la gente joven, sin contar las grandes repercusiones económicas relacionadas.

También puede definirse como la lesión directa de las estructuras craneales, encefálicas o meníngeas que se presentan como consecuencia de un agente mecánico externo y puede originar un deterioro funcional del contenido craneal. El manejo médico actual de un TCE se enfoca en minimizar el daño secundario optimizando la perfusión y oxigenación cerebral y prevenir o tratar morbilidad no neurológica. Tiene un buen pronóstico si se usan medidas terapéuticas basadas en evidencias científicas, no obstante, el tratamiento de esta enfermedad sigue siendo un reto para la medicina debido a las controversias que ha generado.

CLASIFICACIÓN:

El traumatismo cráneo encefálico se clasifica como leve, moderado o grave en base al grado de conciencia o la escala de coma de Glasgow (ECG).

Leve: En el TCE leve o concusión (ECG 13-15) los pacientes han experimentado una pérdida de la conciencia menor a treinta minutos y las quejas que se presentan incluyen dolor de cabeza, confusión y amnesia. Existe una recuperación neurológica completa a pesar de que algunos de estos pacientes tienen dificultades de concentración o memoria pasajeras.

Moderado: En el TCE moderado (ECG 9-13) el paciente se encuentra letárgico o estuporoso. Clínicamente, los pacientes con TCE moderado requieren hospitalización y pueden necesitar una intervención neuroquirúrgica además están asociados con una mayor probabilidad de hallazgos anormales en las técnicas de neuroimagen. Estos pacientes también pueden desarrollar un síndrome posconmoción. El síndrome posconmoción se refiere a un estado de inestabilidad nerviosa después de un TCE leve o moderado. Las características principales son fatiga, mareo, cefalea y dificultad para la concentración.⁷

Grave: En el TCE grave o severo (ECG 3-8) el paciente tiene un estado comatoso, no puede abrir sus ojos, seguir órdenes y sufre de lesiones neurológicas significativas. Por lo general tiene una neuroimagen anormal, es decir, a la tomografía computarizada (TAC/TC) se observa fractura del cráneo o hemorragia intracraneal. Estos pacientes requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y la toma de medidas urgentes para el control de la vía aérea, ventilación mecánica, evaluación o intervención neuroquirúrgica y monitorización de la presión intracraneal (PIC). La recuperación es prolongada y

generalmente incompleta. Un porcentaje significativo de pacientes con TCE grave no sobrevive más de un año. Una lesión en la cabeza durante el período de recuperación puede resultar en síndrome del segundo impacto que se observa sobre todo en niños y adolescentes. Se ha asociado significativamente con resultados clínicos peores.

EPILEPSIA POSTRAUMÁTICA:

El traumatismo craneoencefálico (TCE) y sus secuelas constituyen un problema importante en la sociedad moderna. Los accidentes de tráfico, laborales, domésticos, así como las guerras locales seguirán durante años contribuyendo al número de casos.

La epilepsia posttraumática (EPT) constituye una de las complicaciones tardías más comunes y graves de los mismos, siendo el 2% de las causas de epilepsia en los estudios poblacionales. A pesar de que esta asociación TCE-EPT se conoce desde la antigüedad, 'ya Hipócrates describía un caso de crisis en el hemicuerpo derecho después de un TCE izquierdo' y a pesar del gran número de artículos escritos, todavía hay preguntas que no están totalmente contestadas: ¿Qué pacientes después de un TCE tienen mayor riesgo de desarrollarla? o ¿por qué ciertos pacientes tienen EPT después de un TCE leve y otros después de uno grave no la desarrollan? Esta parcial ignorancia es debida en primer lugar a la complejidad de los mecanismos desencadenados en el TCE, que posibilitan que el daño sea más extenso del que podemos observar por los datos clínicos y pruebas realizadas, existiendo procesos patológicos más difusos, a los que se suman otros factores, como alteraciones respiratorias, circulatorias y mayor índice de ingesta de alcohol... que pueden contribuir a modificar el efecto epileptógeno del propio traumatismo.

En segundo lugar la extensa literatura sobre el tema es en muchos casos contradictoria y difícil de valorar con confusión en definiciones y términos, mezclando crisis, epilepsia, desorden convulsivo, crisis tempranas y tardías, intensidad de traumatismo, tipo de injuria... y con distintos criterios de inclusión-exclusión y duración en el seguimiento.

En este artículo se realiza una revisión de la literatura, concretando los datos que actualmente se aceptan en cuanto a definiciones, incidencia, factores de riesgo y posibles tratamientos preventivos en función de la etiopatogenia de la EPT y se aporta el análisis de nuestra serie, centrada fundamentalmente en posibles factores predictivos, de la evolución de las crisis una vez instaurada la EPT.

DEFINICIONES:

Aunque parezca obvio por conocido conviene recordar que una crisis epiléptica (CE) es una crisis cerebral resultante de una descarga cerebral excesiva. La

epilepsia es un desorden crónico cerebral caracterizado por crisis recurrentes. Las CE que se observan durante y después del TCE se han clasificado según el tiempo de aparición en: 1. Crisis tempranas, las que debutan en la primera semana; se denominan inmediatas si ocurren a los 5, 10, 60 minutos o incluso en las primeras 24 horas, y diferidas si ocurren entre las 24 horas y la primera semana. 2. Crisis tardías las que aparecen a partir de la primera semana (con un 95% de incidencia en los 3 primeros años). Probablemente son diferentes los mecanismos fisiopatológicos, factores desencadenantes, dependencia de la edad, tipo de crisis y su actuación como factores de riesgo para desarrollar EPT.

Como el término epilepsia implica recurrencia actualmente se considera más adecuado el uso de epilepsia postraumática para las crisis de aparición tardía y recurrente.

INCIDENCIA:

La baja incidencia de EPT en muchas series (2-5%) refleja la incidencia de la misma después de cualquier tipo de TCE y minimiza el problema, ya que aproximadamente el 80% de los TCE son leves y la incidencia de la EPT en éstos está por debajo del 5%. Sin embargo, en los pacientes con TCE graves la incidencia es del 15-20%.

Incidencias tan dispares (0,1-75%) se encuentran por la no diferenciación entre tipos de TCE, entre crisis tempranas y tardías, y los distintos tiempos de seguimiento.

En general, se debe correlacionar con la gravedad del traumatismo:

- Severo: 7% el primer año y 11% a los 5 años.
- Moderado: 0,7% el primer año y 1,6 a los 5 años.
- Leve: 0,1 el primer año y 0,6 a los 5 años.
- El riesgo de crisis en cualquier momento no es significativamente distinto en el grupo de traumatismos leves respecto a la población general. En TCE graves y moderados el riesgo de desarrollar EPT es 2,6 veces mayor; RR 1,7 en el primer año, 4,4 durante los siguientes 4 años y de 1,4 posteriormente". **P. de la Peña, J. Porta-Etessam.** Epilepsia postraumática 1.998. Tratado para estudiantes.

8. CONCLUSIONES

Este proyecto es interesante además de por su originalidad por el hecho básico de considerar que la idea de belleza y su expresión está implícita en todos los seres humanos, y agrego, es (si se puede expresar), terapéutica.

Por tanto considero que se pueden mencionar las siguientes conclusiones:

Interpretación personal artística de obras.

Interés por explorar el inconsciente y exponer sus hallazgos, mediante la magia de las líneas, los dibujos y el color.

Curiosidad externa por conocer las relaciones entre lo psíquico y las expresiones artísticas; lo que lleva a interpretar las formas y planteamientos para aplicar estas experiencias en otros casos similares.

Mejoramiento notable y casi con ausencia de las crisis que eran muy frecuentes; gracias a la compenetración y dedicación al arte, particularmente dibujo y la pintura. Espacios de sueños y visiones para plasmarlos en hojas, lienzos, y en la misma memoria.

BIBLIOGRAFÍA

ARBELÁEZ, Iván Hernández. *Cartas a Theo/Vincent Van Gogh*, Bogotá: Norma, Cara y Cruz, 1995.

FALCÓN, Luis Alvarez. "la autorreferencialidad en la expresión estética. Zaragoza: Universidad de Zaragoza Institucional.us.es/Fedro/uploads/pdf/n9/alvarez.pdf"

FRIDA, Kahlo. Mujer de extraordinario magnetismo y personalidad, fue una artista cuya vitalidad sensual surgía de sus propias experiencias, y tanto sus pinturas como su vida tempestuosa han capturado la imaginación de millones de personas de todo el mundo".

Fuentes complementarias. Creatividad, formación e investigación."

HAYDEM, Herrera. *Frida Kahlo Pinturas*, Bogotá: Editorial Diana, 1986.

Revista Individuo y Sociedad, artículo "Tres aproximaciones al arte terapia"

NETGRAFIA

FRIDA, Kahlo. Disponible en: wikipedia, enciclopedia libre/
[es.wikipedia.org/wiki/Frida Kahlo](http://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo)

["http://expresio.wordpress.com/2008/09/22/expresion-artistica-2](http://expresio.wordpress.com/2008/09/22/expresion-artistica-2)

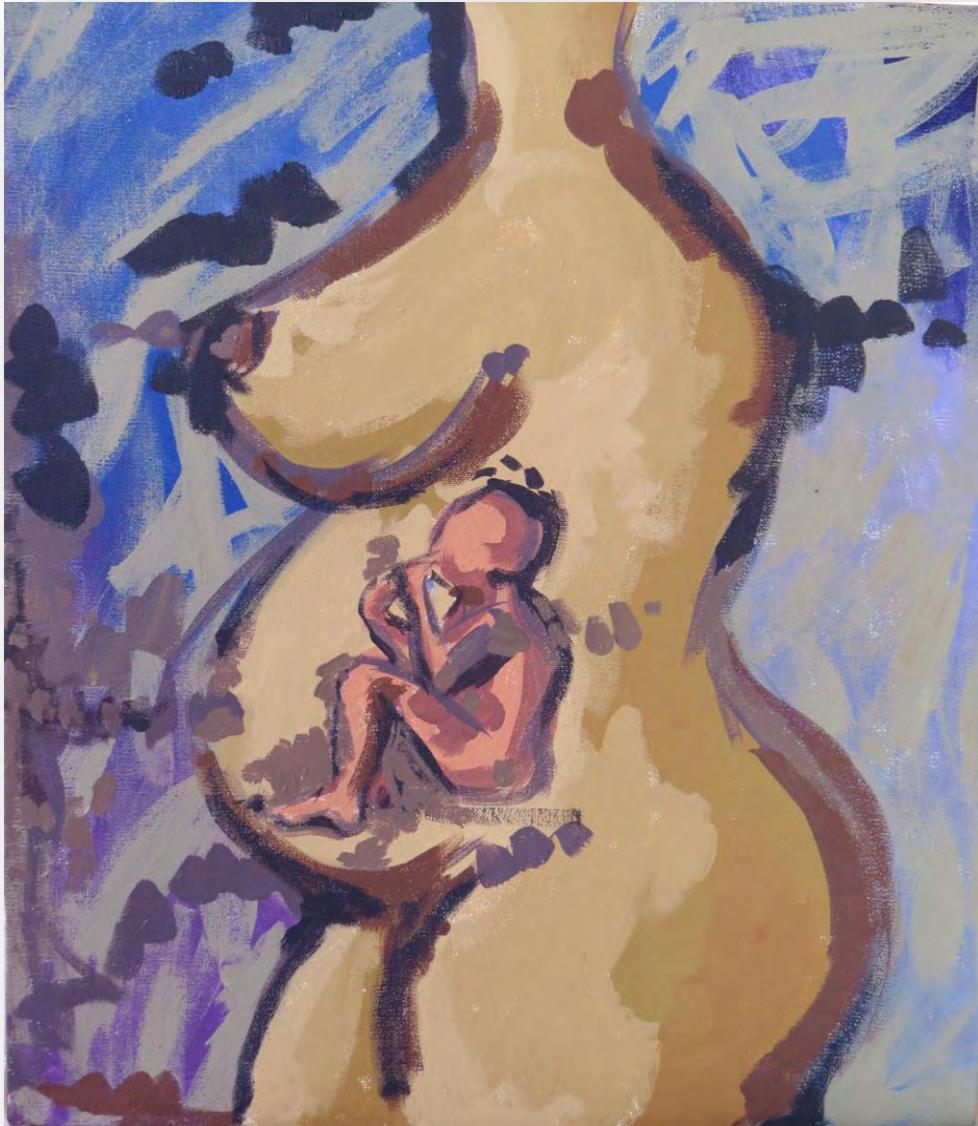
<http://es.wikipedia.org/wiki/arteterapia>

[http://es.wikipedia.org/wiki/Arte.](http://es.wikipedia.org/wiki/Arte)

ANEXOS

Anexo A. Obras, que reflejan mi transitar por los colores, el seductor camino de las líneas y la proyección de mi manera estética para una sanación efectiva.

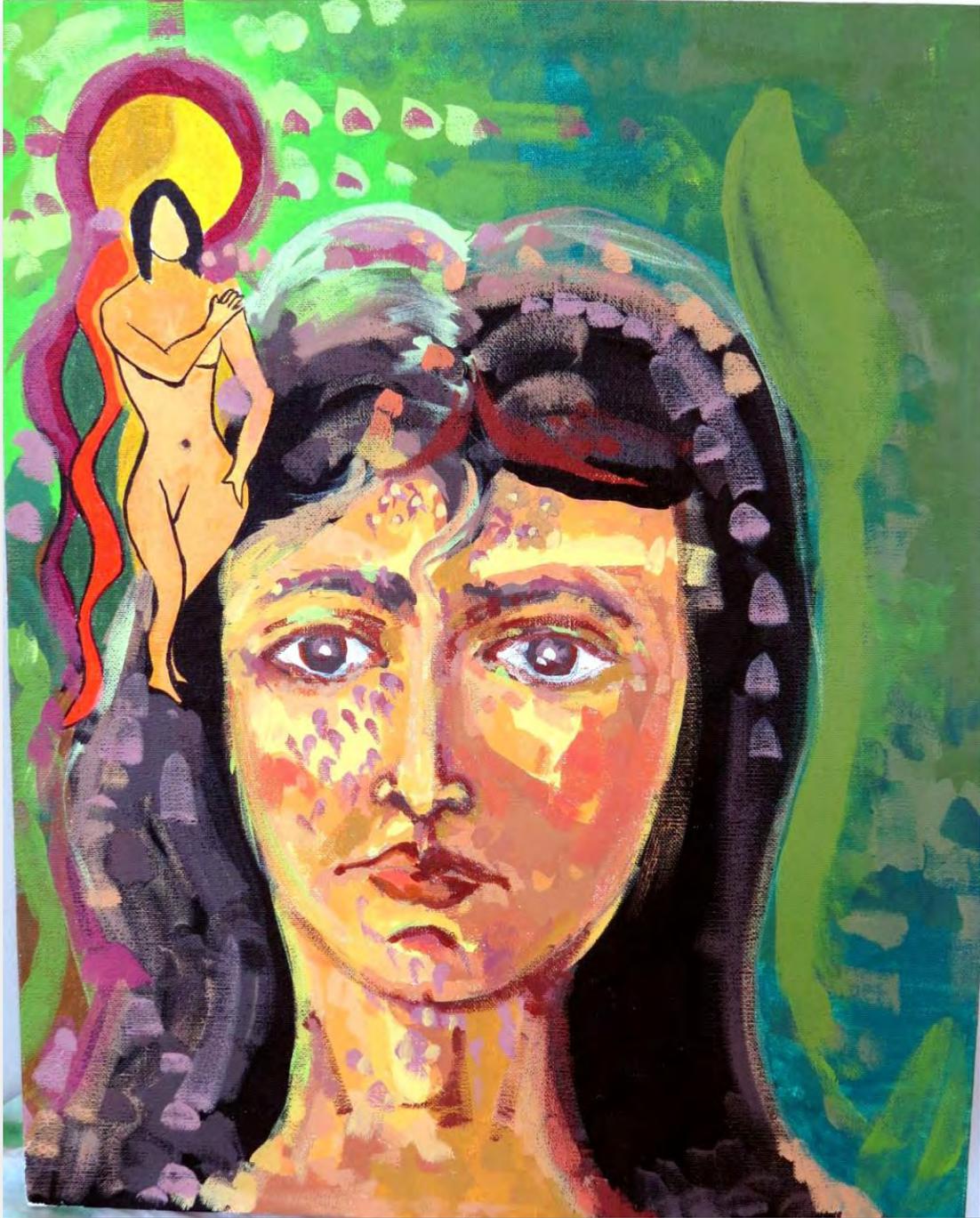
1. Mujer en embarazo

2. Mujer de espaldas

3. Autorretrato

4. Eluelo.

5. Semidesnudo

