

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

EL ARTE TERAPIA EN LOS TRASTORNOS MENTALES

**LOAYZA MERIZALDE JHONSON JOSE
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**ALVARADO ZAMBRANO ANABEL NATHALY
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2022**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

EL ARTE TERAPIA EN LOS TRASTORNOS MENTALES

**LOAYZA MERIZALDE JHONSON JOSE
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**ALVARADO ZAMBRANO ANABEL NATHALY
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

**MACHALA
2022**

UTMACH

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS

EL ARTE TERAPIA EN LOS TRASTORNOS MENTALES

**LOAYZA MERIZALDE JHONSON JOSE
LICENCIADO EN ARTES PLASTICAS**

**ALVARADO ZAMBRANO ANABEL NATHALY
LICENCIADA EN ARTES PLASTICAS**

BENITEZ NARVAEZ ROBINSON MIGUEL

**MACHALA
2022**

01

por Anabel Alvarado

Fecha de entrega: 23-feb-2023 10:46p.m. (UTC-0500)

Identificador de la entrega: 2021766737

Nombre del archivo: Alvarado_Anabel_-_Jhoson_LoayzaT_T_D2_2023.pdf (1.49M)

Total de palabras: 5764

Total de caracteres: 34746

01

INFORME DE ORIGINALIDAD

7%

INDICE DE SIMILITUD

5%

FUENTES DE INTERNET

1%

PUBLICACIONES

3%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

ENCONTRAR COINCIDENCIAS CON TODAS LAS FUENTES (SOLO SE IMPRIMIRÁ LA FUENTE SELECCIONADA)

2%

★ Submitted to Universidad Técnica de Machala

Trabajo del estudiante

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 1 words

Excluir bibliografía

Activo

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

Los que suscriben ANABEL NATHALY ALVARADO ZAMBRANO y JHONSON JOSÉ LOAYZA MERIZALDE, en calidad de autores del siguiente trabajo escrito titulado EL ARTE TERAPIA EN LOS TRASTORNOS MENTALES, otorgan a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de Reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tienen potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

Los autores declaran que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y Publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de Machala.

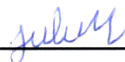
Los autores como garantes de la autoría de la obra y en relación a la misma, Declaran que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio Económico.

ANABEL NATHALY ALVARADO ZAMBRANO

0705313120

JHONSON JOSÉ LOAYZA MERIZALDE

0707030540

AGRADECIMIENTO

Agradezco al apoyo que me han brindado mis padres y a mis amigos al transcurso de cumplir mis metas, al igual que los docentes que se han encargado de guiarme en la formación de ser un gran artista y de impulsar mis metas a lo largo del camino.

Autor

Anabel Nathaly Alvarado Zambrano.

Agradezco primeramente a Dios mis padres por haberme dado la oportunidad y sus apoyo agradezco a mis profesores por ser unos de los mejores amigos que encontré en esta querida universidad UTMACH de Machala y sus apoyos incondicionalmente que nunca olvidare gracias también les doy a mis compañeros por haberme tenido la paciencia les agradezco a cada uno de esta linda universidad de quienes integra y trabaja en esta universidad porque cada uno de ellos me dieron la importancia como el joven estudiante de esta linda universidad gracias.

Autor

Jhonso José Loayza Merizalde

DEDICATORIA

El presente trabajo de investigación de titulación está dedicado a mis padres Ramona Zambrano, Manuel Alvarado y a mis amigos que me ayudaron psicológicamente en el proceso de esta investigación a lo largo de la carrera fue una enseñanza que me a dado buenos resultados satisfactorios y espero que me sirvan a nuestro entorno profesional.

Autor

Anabel Nathaly Alvarado Zambrano

Agradezco a mis padres Jonhson Loayza Aguilar a mi madre Mónica Merizalde Gallegos por su dado su apoyo incondicionalmente en cada momento de mi vida que siempre están conmigo y gracias a dios por darme unos padres responsables y a morosos en cada día y lucha porque yo salgo adelante

Autor

Jhonso José Loayza Merizalde

INDICE

INTRODUCCION	5
CAPÍTULO I	6
1. Concepción del objeto artístico.	6
1.1. Conceptualización del objeto artístico.	6
1.2. Contextualización del objeto artístico	15
CAPITULO II	18
2. Concepción de la obra artística	18
2.1. Definición de la obra.....	18
2.2 Fundamentación teórica de la obra	20
CAPITULO III	22
3. Fases de construcción de la obra	22
3.1. Preproducción artística.	22
3.2. Producción artística.....	22
3.3. Edición final de la obra.	26
CAPITULO IV	29
4. Discusión crítica	29
4.1. Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra.	29
CONCLUSIONES.	30
BIBLIOGRAFÍA	31

INDICE DE IMÁGENES

Ilustración 1 Jackson Pollock.....	8
Ilustración 2 Ritmo de otoño - 1950	9
Ilustración 3 Hans Hofmann	9
Ilustración 4 Luz de agosto - Hans Hofmann	10
Ilustración 5 Roberth Motherwell	11
Ilustración 6 Canción fúnebre visual - Robert Motherwell.....	12
Ilustración 7 Mark Rothko	13
Ilustración 8 (Negro sobre gris) - Mark Rothko	14
Ilustración 9 Lironda rosa" (1913) Araceli Gilbet	16
Ilustración 10 "Abstracto figuras" del pintor Héctor Anchundia.....	17
Ilustración 11 Christ - 1895	19
Ilustración 12 Jackson Pollock- el mural 1943	21
Ilustración 13 Evidencia del proceso, boceto.....	23
Ilustración 14 Evidencia del proceso	24
Ilustración 15 Evidencia del proceso	24
Ilustración 16 Evidencia del proceso. Propuesta II, 2023.....	25
Ilustración 17 Evidencia del proceso. Propuesta II, 2023.....	25
Ilustración 18 Evidencia del proceso, Propuesta II, 2023.....	26
Ilustración 19 Resultado final de la obra #1, El desespero, 2023	27
Ilustración 20 Resultado final de la obra #2, El fumador, 2023	28

INTRODUCCION

El proyecto está enfocado en dar a conocer el beneficio del arte terapia con relación a los trastornos mentales.

El arte y la psicología se concretan como el uso de recursos y síntesis que puede facilitar la expresión y reflexión en las personas y ayuda a mejorar algunos trastornos, y reflejar el cómo estos se ven o sienten en el individuo que lo padece, es decir que como proceso lento este personaje puede avanzar de manera positiva ciertos aspectos que lo alteran o agravan, de modo que este no le permite vivir de manera plena o comúnmente dicho "normal", cómo aquellos con la capacidad de disfrutar de ciertas experiencias que otros seres podrían hacerlo sin problema de por medio, como una reunión o salir al exterior entre otros que involucren interactuar y aislarse de la zona de confort habitual.

Por ende, el trabajo presente fomenta empatía para procesar con claridad los miedos constantes de los que no son conscientes o no se ven ya que es imposible visualizar algo que se siente y es difícil "expresar".

El movimiento es primordial, porque no es algo que te fomente ideologías, o a la fuerza imponga sobre ti aquello que no esperes o desees ver en tu trabajo, ya que lo realizas de manera fluida, generalmente estos trabajos son de gran tamaño y hacen sentir uno con la obra, plasmando sobre esta todo de sí, la esencia y hasta la pureza que reside sobre el autor, que no se centra en embellecer o dar formas claras, y mucho menos en la utilización de tonos brillantes, no es tan complejo ni tampoco algo vacío que se crea de la nada y le das un sentido tiempo después, una vez más, es sobre lo que el artista tiene como intención crear.

Y bien ahora, se procede a expresar de manera teórica el modo operativo y significativo de este trabajo para comprender más profundamente su desenlace y aquellos que se relacionan con el tema principal

CAPÍTULO I

1. Concepción del objeto artístico.

1.1. Conceptualización del objeto artístico.

Es indispensable el ponerse a analizar en cómo fue que surgió la pintura expresionista abstracta, el expresionismo abstracto surgió después de la segunda guerra mundial, en aquellos años en los cuales todo era destrucción, terror e incertidumbre.

El expresionismo abstracto surgió específicamente en los Estados Unidos, pero por su relevancia no paso mucho tiempo para que el mismo se esparza por los países de Europa y América latina.

A pesar de ser un movimiento artístico el cual estaba empezando a surgir en los Estados Unidos, no era algo que se está inventando en ese momento por completo ya que los artistas rescataban la parte expresionista y abstracta de cada uno de ellos en base a sus experiencias para las creaciones de este nuevo movimiento artístico. (Castellanos, 2003)

El arte empezó a desligarse de la parte académica e inicio su ruptura creando contradicciones en la forma de crear las propuestas artísticas en base a las convicciones académicas que se encontraban ya establecidas. Este término conocido como "Expresionismo abstracto" fue asignado por el crítico de arte Robert Coates. Cabe recalcar que ya existía un expresionismo alemán por lo cual los artistas a los cuales definían su obra como expresionismo abstracto, se encontraban disgustados ya que no querían que su obra sea relacionada con este expresionismo alemán.

La creación del expresionismo abstracto se podría definir como un inicio de lo que sería el concepto de arte contemporáneo, ya que en 1945 en los Estados Unidos se empezaron a relacionar los términos artísticos con la época contemporánea.

Al encontrarnos en la búsqueda de una existencia propia se procede a analizar la esencia de cada uno de nosotros. En la cual el resultado final siempre es algo instintivo y primitivo, irracional o inconsciente a diferencia de un proceso cauteloso por el creador de esta búsqueda. (Congdon, 2010)

El expresionismo abstracto es visto con una forma mucho más solitaria de expresión, ya que al relacionarse con la parte subjetiva del artista en muchos de los casos las producciones artísticas eran bastante personales. Algo bastante singular es que varios

de los referentes artísticos que fueron los precursores del expresionismo abstracto en los Estados Unidos, manifestaron que en el momento de concebir la idea y llevarlo a cabo en la parte procedimental era un trance de espontaneidad en el cual la improvisación era parte fundamental ayudando de gran manera a lo discursivo de la obra.

Algo bastante particular y que es de suma importancia recalcar es que por lo general los expresionistas abstractos realizan sus obras en grandes formatos y bajo un punto de análisis esto es entendible ya que al ser una expresión bastante personal y espontánea, un formato grande se condiciona de mejor manera en la parte creativa de realizar las producciones artísticas.

Uno de los primeros referentes en hacer uso de este término fue el estadounidense Alfred Barr en el año de 1929, el tener influencia de otros artistas a sido algo que siempre a sucedido dentro del arte y Alfred es clara muestra de aquello ya que el demostraba un gusto por la obra de Wassily Kandinsky.

Sabemos que Kandinsky es uno de los grandes referentes del expresionismo como tal, incluso ha dejado varios escritos los cuales ayudan a solventar sus planteamientos y discursos artísticos, sin embargo, dichos escritos no son de suma importancia para los expresionistas abstractos norteamericanos ya que algunos de ellos no se sentían identificados por esa faceta. (Serrano, 2006)

No paso mucho tiempo hasta que grandes referentes empezaron a destacarse dentro de este tipo de pintura como lo sería el caso de Jackson Pollock.

Jackson Pollock empezó a ser un gran referente dentro de este nuevo estilo de pintura en el cual sus trazos y formas abstractas generaban un enlace dentro de cada una de las composiciones, lo que cabe recalcar es que Estados Unidos necesitaba la creación de un estilo artístico que los defina por lo cual los referentes se empezaron a desenvolver dentro del expresionismo abstracto y los críticos iniciaron a opinar sobre el mismo.

Ilustración 1 Jackson Pollock

https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/arte-exposicionesfundacion_mirojackson_pollock_0_516548354.html

Jackson Pollock Desarrollo un sinnúmero de obras artísticas bajo este término, pero en estos momentos se analiza la importancia de “Ritmo de otoño (numero 30)”, dentro de esta obra utiliza tonalidades negras, blancas y marrones las cuales no tratan de desarrollar un punto de enfoque central, más bien generan un esparcimiento espontaneo por todo el lienzo lo cual permite al espectador fijarse en cada una de las zonas del soporte para admirar los diferentes detalles que existen.

Ilustración 2 Ritmo de otoño - 1950

<https://historia-arte.com/obras/ritmo-de-otono-numero-30>

Al mencionar que el expresionismo abstracto se esparció rápidamente por Europa podemos observar el caso del artista alemán Hans Hofmann quien incluso viajó a los Estados Unidos para conocer a profundidad el desenvolvimiento de este nuevo estilo de arte que se estaba llevando a cabo.

Ilustración 3 Hans Hofmann

https://www.ecured.cu/Hans_Hofmann

A continuación, se puede observar una de sus obras artísticas bajo el concepto de expresionismo abstracto con el título de “Luz de agosto” esta obra fue realizada en el año

de 1957, Hofmann utiliza una paleta demasiado variada en tonalidades en la cual dentro del lienzo el dibujo desaparece por completo solo dejando las brochadas de color.

“El siguiente paso consistió en desbordar las fronteras norteamericanas y saltar a Europa para dar la réplica, no sólo al figurativismo ruso, sino también a las vanguardias que comenzaban a envejecer”. (Velez, 2013, pág. 4)

Estas brochadas de color permiten observar un efecto de movimiento entre las formas geométricas lo cual es bastante llamativo y característico dentro del contexto de cuando fue realizada. A dicho efecto Hofmann lo caracterizo como el empujar y tirar.

Ilustración 4 Luz de agosto - Hans Hofmann

<https://historia-arte.com/obras/luz-de-agosto>

Todas estas brochadas de color se concentran e incluso se organizan para dar forma sin un dibujo previo, la espontaneidad es absoluta tal y como sucede en “Fall Apart n 2” se puede llegar incluso a generar movimiento en base a una confusión e inquietud en las machas sobre el soporte. (Sanz, 2014)

Otro gran referente que empezó a implementar el uso del color de forma llamativa dentro del expresionismo abstracto es el estadounidense Robert Motherwell, él fue uno de los miembros de esta ya conocida Escuela de Nueva York, en la cual se encontraban varios referentes importantes del expresionismo abstracto por ejemplo Jackson Pollock.

Ilustración 5 Robert Motherwell

<https://mubi.com/es/cast/robert-motherwell>

En su obra denominada “Canción fúnebre visual”, Robert por lo general utilizaba el color negro en la parte central de la obra, sin embargo, el fondo era trabajo con varios tonos de color sin perder esta esencia del expresionismo abstracto.

Al momento de realizar sus propuestas Motherwell se caracteriza por hacer uso del aguarrás para diluir de gran manera todos los pigmentos que va a utilizar. Caracterizándose principalmente por creaciones artísticas que tengan un ritmo relacionado al subconsciente.

“La relación entre la izquierda cultural y el expresionismo abstracto: en absoluto es concluyente al trazar los posibles vínculos teóricos entre artistas como Motherwell y Rothko, las supuestas «mentes» del movimiento, con la izquierda intelectual”. (Cuenca, 2002, pág. 6)

Ilustración 6 Canción fúnebre visual - Robert Motherwell

<https://historia-arte.com/obras/elegia-a-la-republica-espanola>

Otro de los grandes referentes estadounidenses dentro del expresionismo abstracto fue Mark Rothko, el cual desde sus inicios como artista tuvo una inclinación sobre el surrealismo y expresionismo. En la búsqueda de su estilo se empezó adentrar de gran manera en el expresionismo abstracto con el cual encontró una línea de su gusto en base a cuadros con capas muy finas de color.

Ilustración 7 Mark Rothko

<https://mubi.com/es/cast/mark-rothko>

Su obra “Sin título (negro sobre gris)” realizada en 1970 consiste en prácticamente dos rectángulos, uno de color gris y el otro de color negro. La idea principal de Rothko dentro de esta propuesta es reflejar un paisaje ya que al haber una separación lineal en el centro como si se tratase del horizonte, el contraste entre el blanco y el gris da este efecto de desolación dentro de la obra el cual hace cuestionar varios aspectos experimentando un sinnúmero de sensaciones.

Ilustración 8 (Negro sobre gris) - Mark Rothko

<https://historia-arte.com/obras/negro-sobre-gris>

1.2. Contextualización del objeto artístico

El expresionismo abstracto surge como una representación aparte de la perspectiva del volumen y de otros parámetros del arte tridimensional. Este movimiento posee valores estéticos desde lo gestual a lo primitivo logrando que lo abstracto se perciba en el movimiento y sensaciones. (Latorre-Izquierdo, 2010)

La pintura expresionista sugiere una carga psicológica muy fuerte y un interés por las cuestiones primitiva en una desviación de la realidad, en una especie de compensación estética por nuestra enorme renuncia instintiva en una especie de búsqueda de los orígenes, lo instintivo e inconsciente que coincide con los estudios sobre el tema por parte del psicoanalista Vienes Sigmund Freud quien considera al artista como psicopatológico, de echo insinúa que el arte es una manera de evitar ese estado, además dice que el arte tiene su origen. (Toledo, 2011, págs. 8-9)

Sus inicios en la Republica del Ecuador se evidencian en las primeras obras realizadas por artistas nacionales que se vinieron evidenciando a partir del Siglo XX, la tendencia abstracta busca que el artista en sus obras mantenga su pureza donde el automatismo es una de las principales virtudes resaltando la idea del inconsciente y que estás hablan de cuestiones psicológicas del artista. “Araceli es la primera mujer artista que aparece de forma visible en el arte ecuatoriano, su obra se comunica a través de la reducción del lenguaje artístico a sus elementos más esenciales como son el plano y la línea el color.” (Cano Lastra, 2014, pág. 14). En el Ecuador y diferentes partes del país de Latinoamérica estaban pasando por sus diferentes y disputas. Con todos estos acontecimientos generaron un gran contenido emocional dando paso a que se origine el expresionismo abstracto en el Arte Ecuatoriano.

En el ámbito nacional tenemos a Araceli Gilbert la describen como “ la madre de la pintura formalista abstracta en el Ecuador”, es la pintora más importante del siglo XX. Originaria de Guayaquil es una artista del arte figurativo, aprendió a conjugar los conceptos de la geometría y abstracción y a someterlos a una rigidez matemático. En el año 1931 fundo el Grupo Abstracción Creation.

En el ecuador existe un movimiento artístico conocido como informalismo que abarca todas las tendencias abstractas y gestuales que se desarrollaron en Francia y el

resto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en paralelo con el expresionismo abstracto estadounidense. (ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA, 2017)

En 1943 gana un triple premio en Pintura, Escultura y Disertación sobre Historia del Arte, otorgado por su academia. Participa en la Antibiennial Hispanoamericana organizada por Pablo Picasso, En 1960 gana el segundo premio en el Salón de Octubre de Guayaquil y al año siguiente gana el primer premio en el Salón Mariano Aguilera en Quito. (PérezAvilés & Rizzo-González, 2016)

A lo largo de 50 años realizaba exhibiciones de sus obras, de esta forma, el arte ecuatoriano.

Ilustración 9 “Lironda rosa” (1913) - Araceli Gilbert

<https://n24galeria.com/producto/lironda-rosa-araceli-gilbert/>

En el ámbito local está el siguiente artista Héctor Anchundia. Oriundo de Vinces, artista neoespressionista concentrado en el arte figurativo. Trabajo con la figura femenina encarna el símbolo de inspiración, los colores predominaban en sus cuadros son cálidos. Como artista radico en Nueva York desde los 80. (Reyes, 2021, págs. 2-4)

Sus obras abstractas son evidentes por los rasgos precolombinos, donde demostraba la figura humana, interpretaciones políticas, filosóficas e incluso religiosas

Ilustración 10 "Abstracto figuras" del pintor Héctor Anchundia

<https://www.eluniverso.com/entretenimiento/cultura/pintor-ecuatoriano-de-78anosexpondra-sus-obras-en-reconocida-galeria-de-la-gran-manzana-nota/>

CAPITULO II

2. Concepción de la obra artística

2.1. Definición de la obra.

Las obras artísticas representan de forma clara todos estos problemas con relación a la ansiedad y en como el ser humano padece diferentes trastornos o dificultades generados por las inseguridades o preocupaciones que se presentan en su día a día. Dentro de todos los trastornos la ansiedad se encuentra como uno de los más frecuentes.

“El impacto de los problemas de ansiedad en las esferas personal y social es muy elevado. A nivel mundial, la ansiedad es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en adolescentes (OMS, 2014a)” (Hermida, 2021, pág. 28)

Se sabe que dichos trastornos pueden ser generados por múltiples aspectos como lo sería la preocupación o el miedo, pero algo particular es que en muchos de los casos estas dificultades realmente no existen, es más como si se tratase de un círculo cerrado en el que se ubica por si sola la persona. Bajo el análisis de (Díaz Kuaik, 2019, pág. 43) “Consideraron a la ansiedad como una estructura patológica de miedo, caracterizada por la asociación imprecisa o errónea de los estímulos amenazantes, la activación fisiológica ante estímulos inocuos.”

Para las propuestas artísticas hemos utilizado elementos representativos de los diferentes trastornos psicológicos, que representen de forma clara la relevancia del tema y como el mismo afecta a las personas logrando cambiar su estado de vida de manera repentina por las diferentes etapas emocionales. “Es necesario, comprender, reflexionar sobre el tema de salud mental en este grupo etéreo con miras a detectar las conductas de riesgo prevalentes para contribuir a la reducción de enfermedades mentales graves” (Robles, 2020, pág. 690)

Para realizar dicho proceso es importante analizar las obras de diferentes referentes artísticos los cuales trabajan utilizando a los diferentes trastornos psicológicos como punto de partida para sus propuestas como podría ser el caso del pintor Frances Odolin Redon, el cual dentro de sus propuestas realizaba retratos los cuales mostraban la preocupación o problemas interiores que estaba padeciendo dicha persona.

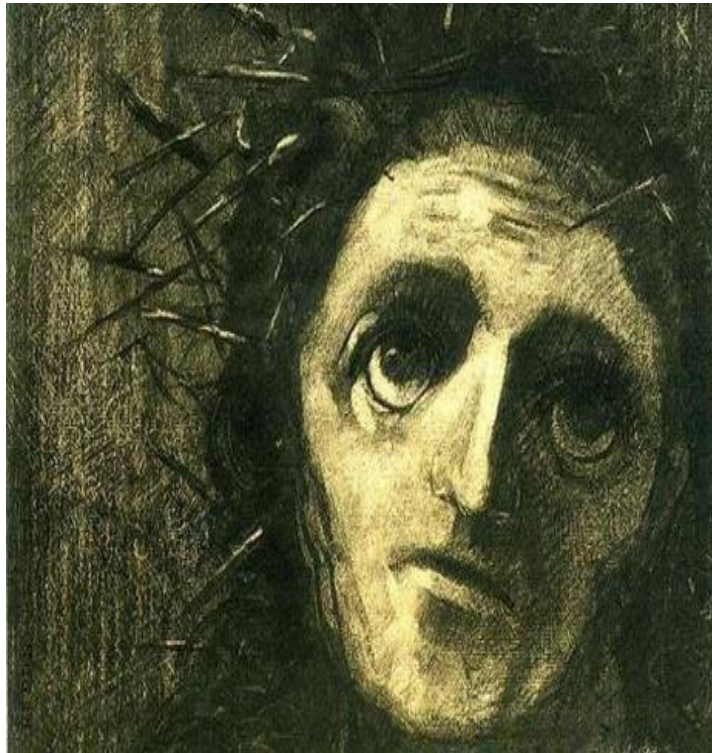

Ilustración 11 Christ - 1895

<https://fine-arts-museum.be/fr/la-collection/odilon-redon-christ>

Según (Barlow, 2020, pág. 48) “Muchas personas son muy tímidas y algo inhibidas, razón por la que el sufrimiento asociado con el trastorno de ansiedad social suele minimizarse para considerarlo un rasgo común en la población que no requiere intervenciones formales”

Con relación a las propuestas artísticas, se realizarán dos obras artísticas teniendo como soporte un lienzo y utilizando la técnica de acrílicos sobre lienzo. Para que la misma tenga mayor impacto el formato del soporte será de 100cm x 100cm.

Dentro de las posibles observaciones y análisis de la experiencia, propondríamos indagar en la conexión de dos variables, la de lo manifiesto tanto en obra (lo plasmado), como en lo verbal (en discurso o narración), en relación con lo latente: proyecciones y deseos, condensaciones de un estado mental que denota nostalgia (González, 2020, pág. 298).

Con los aspectos en relación a la técnica a lo largo de los últimos meses en los diferentes trabajos desarrollados se ha venido plasmando un estilo personal por lo cual el punto de partida es hacer uso de la figura humana y diferentes elementos bajo una interpretación propia, tomando en cuenta el objeto artístico el cual es la pintura

expresionista y haciendo uso de la figura huma. “La mayoría de las personas que formaban parte de este movimiento expresionista eran de clase media, estaban y querían formarse de manera independiente dejando a un lado aspectos sobre el arte de la vida moderna” (Bassie, 2019, pág. 34).

Como características y necesidades sobre la exposición de los cuadros, la misma se hará de forma presencial utilizando dos caballetes y siendo sustentada de forma clara mediante la argumentación conceptual y técnica. “Las técnicas creativas no, se logran de forma improvisada, sino de la mano de aspectos dirigidos, dentro del aprendizajes la estimulación creativa motiva y favorece el rendimiento académico” (Enríquez, 2020, pág. 26).

2.2 Fundamentación teórica de la obra

El expresionismo abstracto nace como un movimiento pictórico abstracción que se dio a principios del siglo XX. La segunda guerra mundial influyo mucho al inicio del expresionismo abstracto, dio n nuevo indicio y dio un lugar a creaciones desgarradas que están llenas de contradicciones que parece dejar a un lado el agrado estético.

Se debe entender que todo proceso de arteterapia debe promover el sentido de sí mismo, la búsqueda personal y el sentido de la persona, donde el participante pueda construir su propio lenguaje simbólico y la objetivación interna del proceso creativo a través del arte. (Rocío Angélica González Romo, 2009).

El expresionismo abstracto busca crear nuevos métodos de pintar en las vanguardias hegemónica en los grandes planos de colores, lo gestual, las texturas, gotas y los diferentes formatos que surgiese.

Como menciona (Espinosa, 2006): “En arte-terapia el viaje se hace, como si dijéramos, desde dentro, desde lo más interno, desde la necesidad de vivir-se de otro modo en el transcurso de la sesión de arte terapia” (p. 43). Como podemos considerar que ¿Que la arteterapia da la oportunidad de resolver los problemas psicológicos a través de la creatividad? ¿Es una alternativa terapéutica que busca mejorar la calidad de vida de la salud mental? Nos Concretáremos sobre la psicología del arte como un procedimiento de autoconocimiento y la utilización de diferentes técnicas y materiales, así como la historia. En los manicomios el arte es casi tan antiguo como los propios asilos, pero siempre se utiliza como pretexto terapéutico. Por lo general, un hospital psiquiátrico afecta a

personas que llevan internadas varios años, en cuyo caso se potencia la capacidad de pensar, sentir y actuar de la persona. (Bovino, 2020)

Un tema planteado por la política de salud mental de Ecuador tiene que ver con los aspectos financieros de los servicios de salud mental, ya que la mayoría de los recursos disponibles se dirigen a las intervenciones, a saber, los hospitales psiquiátricos, "El contenido de las políticas públicas de salud mental varía en función de las características poblacionales y socioeconómicas de cada país" (Silvia Henao, 2016)

Mediante la investigación tenemos como objetivo demostrar que el arte en la psicología suplementaria un tratamiento médico ya que permitirá actuar tanto de manera terapéutica y preventiva. Como el desarrollo de la creatividad a disminuir cualquier tipo de trastorno o dificultad y lo importante es que cada uno pueda encontrar su cambio.

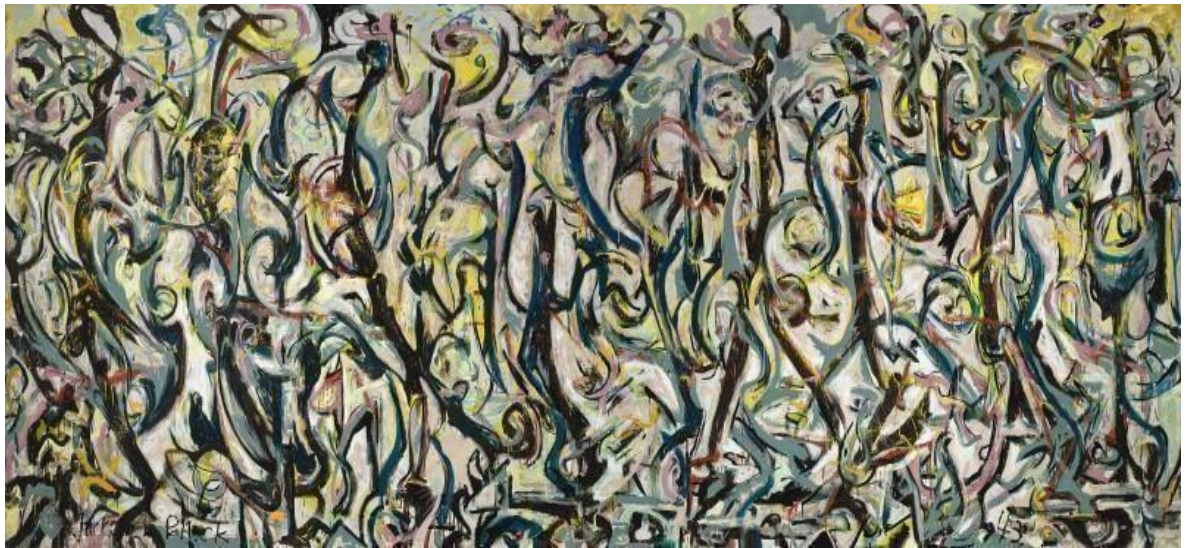

Ilustración 12 Jackson Pollock- el mural 1943

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/aprende/mundo-escolar/guiasparaeducadores/mural-1943>

Después de ver analizado diferentes artistas como Jackson Pollock, Lee Krasher, Adolph Gottlob, Mark Rothko, Willem De Kooning, nos ayudaron a comprender que este arte alternativo tiene un deferente enfoque del artista y el comportamiento de la obra que va más allá de la consideración en donde la obra se pueda escuchar, sentir y ver. Se ha descubierto que la arteterapia permite a los usuarios experimentar sus dificultades, conflictos, miedos y ansiedades de una manera menos dolorosa. Se ha configurado como un medio eficaz para canalizar positivamente las variables de enfermedad mental y

conflicto personal y familiar. (Neusa Freire Coqueiro, 2010) "La pintura mostraba un símbolo, una sociedad, y el sujeto observador se identificaba con esa estructura mostrada, adhiriendo plenamente a la comunidad" (Santamaría, 2007, pág. 19).

La obra tendrá un estilo cohesionando y características comunes que serán de gran formato y la abstracción en donde racionalismo o la abstracción figurativa en el que espectador se sumergir en el campo de las superficies coloridas.

CAPITULO III

3. Fases de construcción de la obra

3.1. Reproducción artística.

En el desarrollo físico de nuestra propuesta hemos tomado como soporte principal a dos lienzos ya que se realizará dos cuadros con medidas de 1 metro por 1 metro, por lo cual hemos visto de forma acertada el realizar dos cuadros pictóricos en los cuales se refleje la problemática sobre todos estos trastornos psicológicos los cuales padecen personas por un sinnúmero de razones.

Dentro de las dos propuestas pictóricas se tomó como elemento principal el uso de la figura humano bajo una representación artística particular como lo e el expresionismo abstracto.

3.2. Producción artística

Para el desarrollo de las dos propuestas se realizaron aproximaciones graficas mediante el uso de diferentes imágenes que nos permitan experimentar con las diferentes formas y movimientos que se le puede brindar al concepto de figura humana, además de esto se hizo uso de conceptos expresionistas abstractos para consolidar las ideas del trabajo pictórico.

- Lienzo.
- Pintura acrílica.
- Pinceles.

Una vez teniendo los materiales se procedió a realizar las dos propuestas artísticas.

Propuesta #1.

Ilustración 13 Evidencia del proceso, boceto

Autor: Anabel Alvarado .

Ilustración 14 Evidencia del proceso

Autor: Anabel Alvarado

Ilustración 15 Evidencia del proceso

Autor: Anabel Alvarado

Propuesta #2

Ilustración 16 Evidencia del proceso. Propuesta II, 2023

Autor: Jhonson Loaiza

Ilustración 17 Evidencia del proceso. Propuesta II, 2023

Autor: Jhonson Loaiza

Ilustración 18 Evidencia del proceso, Propuesta II, 2023

Autor: Jhonson Loaiza

3.3. Edición final de la obra.

Terminando con ambas propuestas, los resultados son bastante satisfactorios ya que se cumplen con las expectativas planteadas en un inicio dentro del proceso práctico evidenciando de manera acertada el objeto artístico seleccionado al igual que la temática.

Para obtener un registro sobre las opiniones de los espectadores cabe recalcar que se realizó una exposición de manera grupal en el auditorio del campus Machala de la Utmach, para lograr así recaudar de forma más acertada la opinión personal del espectador.

Ilustración 19 Resultado final de la obra #1, *El desespero*, 2023

Autor: Anabel Alvarado

Ilustración 20 Resultado final de la obra #2, *El fumador*, 2023

Autor: Jhonson Loaiza

CAPITULO IV

4. Discusión crítica

4.1. Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra.

En la presente propuesta artística genera reflexión al público sobre una de tantas problemáticas de las enfermedades mentales y arte que está presente en nuestra sociedad. Al observar las dos obras podemos percatar los diferentes detalles como la distorsión y los colores neutros, que representan tristeza, desanimo, pensamientos negativos, desesperación.

El arte puede representar una de las expresiones más claras del carácter creativo de la mente humana, la psicología se distingue por desafiar nuevas formas que diferencian habitualmente por la percepción, pensamientos, aprendizaje.

La psicología del arte tiene como objetivo la expresión de las emociones y sentimientos, que ayuda al autoconocimiento a mejorar el estado de conciencia, este método terapéutico mejora la calidad de nuestra vida.

La propuesta artística tiene como objetivo crear un elemento que pueda representar la realidad sobre los trastornos mentales y como el arte puede ayudar de manera creativa y mejorar el bienestar tanto físico como psicológico en las personas que la padecen.

La propuesta artística titulada “El desespero”, “El fumador ” fue expuesta al público para que interactúe con las obras y así nos permitan tener diferentes opiniones sobre la exposición.

CONCLUSIONES.

Dentro del desarrollo del presente informe se logró recopilar la información adecuada y acertada para un mejor desarrollo en la parte práctica del proceso, la parte investigativa sin duda permitió aclarar varias de las dudas sobre los diferentes trastornos que padecían las personas.

Durante la recopilación de información entendimos aspectos generales sobre los problemas mentales que padecen diferentes tipos de personas y también en como varios referentes a lo largo de la historia del arte han utilizado dichos problemas para poder buscar inspiración para sus propuestas artísticas. El arte siempre ha sido un mediador entre la parte intranquila del ser humano y su paz interior.

La obra estuvo sometida a un juicio crítico de manera presencial ya que se realizó una exposición en la cual pudimos obtener de manera directa una recopilación de opiniones de los espectadores, tanto del proceso practico llevado a cabo en los dos cuadros como también en la selección del tema y el uso de los elementos seleccionados.

En la parte práctica fue un proceso lleno de experimentaciones ya que, al plantearse el uso de la figura humana como elemento principal, bajo un estudio de composición logramos llegar a formas bastante interesantes y con un resultado agradable, dicha experimentación se llevó a cabo de forma individual para que cada uno represente al tema bajo una interpretación grafica personal.

Recalcando finalmente el interés sobre la temática el cual sin duda alguna fue relevante para el desarrollo adecuado de ambas propuestas artísticas.

BIBLIOGRAFÍA

- ACADEMIA ECUATORIANA DE LA LENGUA . (5 de JUNIO de 2017). *AEDL*. Obtenido de <http://www.academiaecuatorianadelalengua.org/glossary/informalismo/>
- Cano Lastra, M. E. (2014). Araceli Gilbert una mirada a su producción artística desde una perspectiva feminista. *Repositorio Digital USFQ*, 14.
- Castellanos, P. (2003). *Expresionismo abstracto, típicamente norteamericano*. La Habana: Archipiélago.
- Congdon, W. (2010). *Revision del expresionismo abstracto*. Navarra: Nieves Acedo.
- Cuenca, A. L. (2002). *El perfil ideológico del expresionismo abstracto*. Madrid: Fundacion Caja Madrid.
- Reyes, U. (17 de Mayo de 2021). *El Universo*. Obtenido de El Universo: <https://www.pressreader.com/ecuador/eluniverso/20210517/281522228979629>
- Sanz, H. M. (2014). *Lacayo Deshon y el expresionismo abstracto*. Managua: Cultura de Paz.
- Serrano, A. (2006). *Las influencias europeas en el movimiento plástico del expresionismo abstracto*.
New York: UNED.
- Toledo, B. (2011). *Repositorio PUCE*. Obtenido de Repositorio PUCE: <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/4460/disertacion%20de%20grado.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Velez, I. (2013). *El expresionismo abstracto o la libertad subvencionada*. España: Catoblepas.
- Barlow, D. (2020). *Manual clínico de tratamientos psicológicos*. Ciudad de Mexico: El manual moderno.
- Bassie, A. (2019). *Expresionismo*. New York: Baseline Co.

- Bovino, B. M. (26 de junio de 2020). *El arte como un espacio posible de intervención profesional del Trabajo Social en el campo de la Salud Mental*. Obtenido de redalyc: <https://www.redalyc.org/journal/5258/525869021010/>
- Díaz Kuaik, I. (2019). *Ansiedad: Revisión y Delimitación Conceptual*. Buenos Aires: Universidad de Palermo.
- Enríquez, P. A. (2020). *PINTURA EXPRESIONISTA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN POST-MILLENNIALS*. Ambato: Pontificia Universidad católica del Ecuador.
- Espinosa, F. J. (24 de octubre de 2006). *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*. Obtenido de revistas científicas complutenses: <https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0606110041A>
- González, D. A. (2020). *Liberando la carga en lienzo: historias de arte y migración*. Baja California: Ediciones Complutense.
- Hermida, J. R. (2021). *Libro blanco de la salud mental*. Madrid: Consejo general de la psicología.
- Latorre-Izquierdo, J. (. (2010). *Una revisión dentro del expresionismo abstracto. El caso de Chillida*. Obtenido de lareferencia: https://www.lareferencia.info/vufind/Record/ES_4473447abf056b4c575a6098ffe2e359
- Neusa Freire Coqueiro, F. R. (2010). *Arteterapia como dispositivo terapêutico em saúde mental*. Obtenido de redalyc: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=307023868022>
- Pérez-Avilés, C., & Rizzo-González, M. (2016). *Propuestas artísticas de las artes visuales del Ecuador desde la segunda mitad del siglo*. Obtenido de redalyc:

<https://www.redalyc.org/pdf/5135/513554408009.pdf>

Robles, N. E. (2020). *Salus Mental en adolescentes*. Lima Perú: Universidad César Vallejo.

Rocío Angélica González Romo, M. R. (1 de junio de 2009). "*Los colores que hay en mí*":

una experiencia de arte-terapia en pacientes oncológicos infantiles y

cuidadores primarios. Obtenido de redalyc:

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29214106>

Santamaría, A. (diciembre de 2007). *La problemática de lo impresentable: la lectura de*

Jean François Lyotard del expresionismo abstracto americano. Obtenido de

redalyc: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163253919001>

Santamaría, A. (diciembre de 2007). *La problemática de lo impresentable: la lectura de*

Jean François Lyotard del expresionismo abstracto americano. Obtenido de

redalyc: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163253919001>

Silvia Henao, S. Q. (20 de mayo de 2016). *Políticas públicas vigentes de salud mental*

*en Suramérica: un estado del arte**. Obtenido de redalyc:

<https://www.redalyc.org/journal/120/12045638007/>