

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO

Empatía, humanización y crítica: experiencias
interdisciplinarias a través de la producción y educación
artística.

Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener el título profesional
de Licenciada en Arte con mención en Pintura
que presenta:

Marisol Diaz Gonzales

Asesora:

Karla Paola Villavicencio Monti

Lima, 2023

Informe de Similitud

Yo, Karla Paola Villavicencio Monti,

docente de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesora del trabajo de suficiencia profesional titulada:

Empatía, humanización y crítica: experiencias interdisciplinarias a través de la producción y educación artística

de la autora

Marisol Diaz Gonzales

dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de **7%**. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el **08/09/2023**.
- He revisado con detalle dicho reporte y el trabajo de suficiencia profesional, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha:

Lima, 8 de septiembre del 2023.

Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: <u>Villavicencio Monti, Karla Paola</u>	
DNI: 07636962	Firma
ORCID: 0000-0003-4695-2296	

DEDICATORIA

A mi madre Rosario, quien fue mi principal motor para descubrir el amplio campo de la salud mental, el autocuidado y la sanación. Además de inspirarme a seguir estudiando, superándome cada día y esforzándome por ser una mejor persona y profesional.

A mis alumnos y alumnas, quienes me enseñaron en la práctica cómo ser aquella docente que siempre aspiré tener y quienes me motivan a seguir esforzándome en encontrar nuevas metodologías para la educación artística.

AGRADECIMIENTOS

Al médico psiquiatra Enrique Bojórquez por abrirme las puertas del hospital Víctor Larco Herrera para realizar mis investigaciones de campo, y a la museóloga Diana Bustamante.

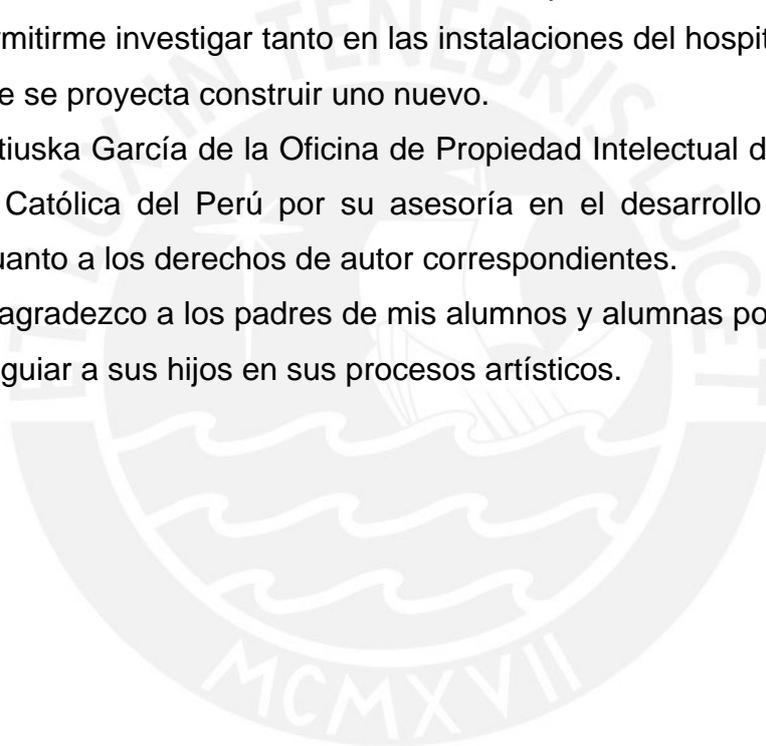
A los gestores culturales: Ana Cadena y Lothar Busse por confiar en mi trabajo y permitirme exponer en sus prestigiosos espacios.

A mi curadora, colega e investigadora, Maggie Romani, por su aporte teórico en mi segunda exposición individual.

Al Dr. Julio Álvarez y al personal de comunicaciones del Hospital Departamental Zacarías Correa Valdivia en Huancavelica, en especial a José Antonio Cano Ávila por permitirme investigar tanto en las instalaciones del hospital como en el campo donde se proyecta construir uno nuevo.

A la Dra. Katuska García de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Católica del Perú por su asesoría en el desarrollo del presente trabajo en cuanto a los derechos de autor correspondientes.

Finalmente, agradezco a los padres de mis alumnos y alumnas por la confianza otorgada en guiar a sus hijos en sus procesos artísticos.

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo general, el evidenciar de forma clara y concisa mi trayectoria profesional basada en un enfoque humanista que se desarrolla dentro de tres vertientes: la primera está delimitada por la producción artística basada en investigación teórica y de campo haciendo uso de herramientas tecnológicas y textos de apoyo para poder llegar a una idea clara del mensaje a comunicar y, posteriormente, llevarla a un espacio expositivo artístico. El tema transversal de esta producción está marcado por la humanización de pacientes respecto a la salud mental en Lima y, por otro lado, una crítica social-cultural en Huancavelica. La segunda vertiente está marcada por la educación artística impartida de forma individualizada y colectiva en grupos estudiantiles recreativos. Dentro de esta, la experiencia práctica me ha llevado a encontrar métodos de educación horizontal personalizada para poder llegar de forma eficaz al alumno y así guiarlo en su proceso creativo, ya sea en un período de tiempo de uno hasta tres años logrando excelentes resultados hasta la fecha. Finalmente, la tercera vertiente está marcada por el bienestar emocional a través de talleres de arte impartidos a personas con habilidades diferentes y sesiones de arteterapia, lo cual me permite hacer un nexo entre mi especialidad y la educación, utilizando, además, otras áreas de apoyo como la psicología y la terapia de artes expresivas para poder llevar el arte a personas que necesitan un poco más de consejería y orientación personalizada.

Palabras clave:

humanización, reflexión, sociedad, educación, psicología y bienestar.

ABSTRACT

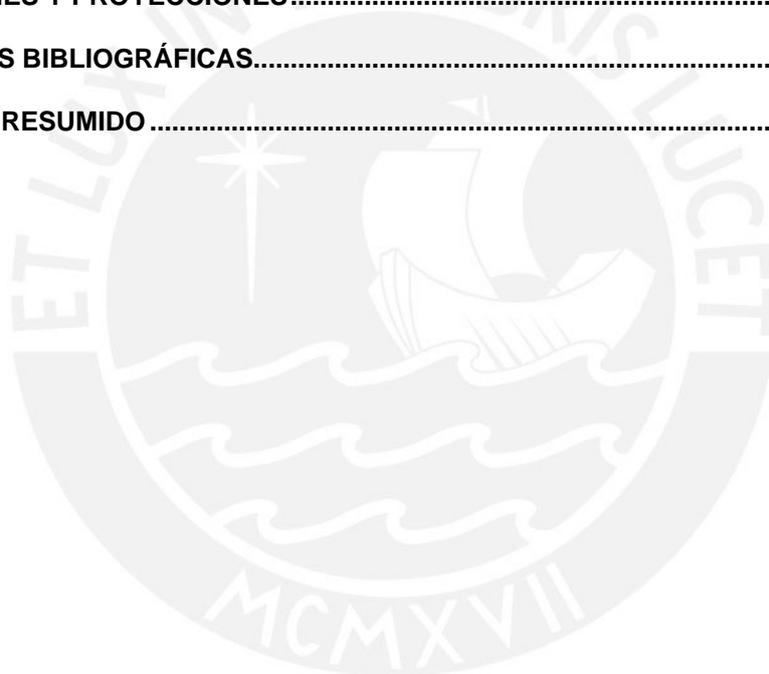
The present work has got as a general objective, to present my professional career based on a humanistic way developed within three different aspects: the first one is delimited by my own artistic artwork based on theoretical and research investigations. Making use of technological tools and supporting books, in order to reach a clear idea of the statement to be communicated and after that, exhibit those art works in artistic exhibition spaces. The main topic of my artistic production is marked by humanization about the vision of the mental health from Lima and social-cultural criticism in Huancavelica. The second aspect is marked by my artistic education experience provided individually and collectively in normative groups. In this aspect, practical experience has led me to find personalized and horizontal education methods to approach to students and be able to guide them in their creative process in a period of time from one up to three years, achieving excellent results up to the date. Finally, the third aspect is marked by emotional wellness trough art workshops given to people with different abilities and art therapy sessions. This allows me to make a link between my specialty and education, also using other supporting areas such as psychology and expressive arts. These help me to teach to people who need a little more counseling and personalized guidance.

Keywords:

Humanization, reflection, society, education, psychology and wellness.

INDICE DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
I. PRESENTACIÓN DE OBRAS O PROYECTOS	3
I.I Capítulo I: Proyectos artísticos.....	3
I.I.I Cita 18	3
I.I.II Progreso Natural	18
I.II Capítulo II: Experiencia en el área educativa.....	31
I.II.I Educación por el arte a través de sesiones individualizadas.....	31
I.II.II Educación por el arte en grupos recreativos	34
I.III. Capítulo III: Arte y bienestar emocional	37
I.III.I Arte para personas con habilidades diferentes.....	37
I.III.II Sanando a través del Arteterapia.....	39
CONCLUSIONES Y PROYECCIONES.....	41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	43
ANEXO 1: CV RESUMIDO.....	44

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Fotografía de clipboards al óleo en Espacio en Blanco (galería de arte).....	4
Figura 2. Habitación de pacientes intermedias.....	5
Figura 3. Detalle de obra “Habitación de pacientes intermedias”	5
Figura 4. Santa Dymphna, patrona de los pacientes psiquiátricos	7
Figura 5. Libre de mis ataduras	8
Figura 6. Detalle de la obra “Libre de mis ataduras”	9
Figura 7. Mi enfermedad no es un obstáculo.....	10
Figura 8. Detalle de la impresión de sellos de la obra: “Mi enfermedad no es un obstáculo”	10
Figura 9. Los dos polos no me definen.....	11
Figura 10. Detalle de la obra: “Los dos polos no me definen”	12
Figura 11. Gritos de auxilio.....	13
Figura 12. Detalle de la instalación: “Gritos de auxilio”	13
Figura 13. El sonido de tu voz	14
Figura 14. Detalle 1 del Lado A de la obra: “El sonido de tu voz”	15
Figura 15. Detalle 2 del Lado A de la obra: “El sonido de tu voz”	15
Figura 16. Detalle 1 del Lado B de la obra: “El sonido de tu voz”	16
Figura 17. Detalle 2 del Lado B de la obra: “El sonido de tu voz”	17
Figura 18. Vista de la instalación de fotos y cuadernos de investigación del proyecto: “Progreso Natural”	20
Figura 19. Instalación de fotografías del antiguo hospital.....	20
Figura 20. Instalación de fotografías de la sección de psicología y psiquiatría del hospital departamental de Huancavelica	21
Figura 21. Renderización del proyecto del nuevo Hospital Departamental Zacarías Correa Valdivia.....	22
Figura 22. Instalación de fotografías del área de construcción del nuevo hospital departamental Zacarías Correa Valdivia... ..	23
Figura 23. Vista de pruebas en cemento y arena, obras y bocetos del proyecto “Progreso Natural”	24
Figura 24. Fieles a nuestra iglesia.....	24
Figura 25. Proyecto del nuevo hospital departamental Zacarías Correa Valdivia	26
Figura 26. Detalle de la obra: “Proyecto del nuevo hospital departamental Zacarías Correa Valdivia”	26
Figura 27. Área de nutrición	27
Figura 28. Protección a nuestra economía.....	28
Figura 29. Atención de calidad a paciente estrella	29
Figura 30. Interpretación de Keith Haring	32
Figura 31. Desarrollo de proyecto personal en aguatinta	33
Figura 32. Estudio de armonías	33
Figura 33. Exposición del taller de Crazy Art-Kindergarten	35
Figura 34. Exposición del taller de Recycled Art-Elementary	36
Figura 35. Retrato de cantante peruano.....	37
Figura 36. Alumna de 19 años y obras en técnica mixta	38
Figura 37. Sesión grupal de arteterapia a las trabajadoras de TLC	40

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo contempla mi experiencia profesional en un marco de seis años en el rubro artístico, educativo y de arteterapia. Durante mis últimos años de pregrado en la especialidad de pintura, me vi realmente impactada por la psicología clínica y posteriormente por la psiquiatría. Esto nació como una inquietud personal, al encontrarme en un contexto de convivencia con personas que padecían de distintas condiciones mentales y también, llegar a experimentarlo en carne propia. En la búsqueda de entender estos distintos tipos de emociones y estados del ánimo, decidí ahondar en la investigación teórica y de campo. Es por ello que, desde el año 2014, acudí durante dos años como investigadora al Hospital de salud mental Víctor Larco Herrera de Lima. Esto me permitió descubrir un mundo diferente en el que la institución pública se mostraba como una fuente de apoyo para todos aquellos pacientes que anhelaban volver a experimentar una vida productiva con el soporte de la prescripción médica adecuada, terapia psicológica y/o rehabilitación. De modo paralelo, también realicé entrevistas a algunas amistades y familiares que acudían en ese tiempo (2016) a consultorios privados para tratar una condición mental. Es ahí como nació mi interés por ayudar y visibilizar tanto a las personas marginadas como también a las personas que guardan en secreto sus diagnósticos para evitar ser expuestos a los estigmas que aún arrastramos actualmente como sociedad.

El resultado de esta rigurosa investigación dio paso a mi proyecto de fin de carrera en el año 2016 y a mi primera exposición individual “Cita 18” en el año 2018 en la galería de arte “Espacio en Blanco” en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. En esta, presenté una serie de dibujos, pinturas, una instalación sonora y fotografías que representaban gritos de auxilio encontrados en los servicios higiénicos del hospital. Mi principal objetivo fue colocar como protagonistas a los pacientes y sus testimonios, y de esta forma, incentivar a la reflexión del espectador.

Al mismo tiempo, trabajé en mi segunda exposición individual “Progreso Natural” presentada posteriormente en el año 2019 en la ciudad de Lima, Perú en la galería de arte “Centro Colich”. Esta exhibición tuvo como fundamentos la investigación teórica y de campo en la región de Huancavelica en donde, en ese tiempo, se planeaba construir un nuevo hospital departamental Zacarías Correa Valdivia. Esta propuesta mostró un choque de culturas en la arquitectura entre la vernácula andina y la occidental monumental, lo cual trajo consigo también una serie de reflexiones acerca del propósito del nuevo hospital, su acogida e impacto en la cultura de los pobladores.

El siguiente capítulo de este trabajo se encuentra relacionada a la educación por el arte. Impartida de manera remota y presencial de forma particular, así también como mi experiencia en un colegio de bachillerato internacional. En este capítulo ahondaré sobre mi tipo de metodología la cual me permitió empatizar con los alumnos y alumnas generándoles un progreso en el área artística pero también contribuyendo a su formación humanística, así también como el desarrollo de una metodología propia que brinda excelentes resultados actualmente.

Finalmente, en el último capítulo se presentará mi experiencia en talleres impartidos a personas con habilidades diferentes (TEA-Trastorno del Espectro Autista) y sesiones de arteterapia utilizando la Terapia de Artes Expresivas, para tratar temas como manejo de la personalidad confrontacional en niños, combatir el estrés y duelo, abordado tanto en sesiones privadas de forma remota como presenciales y corporativa.

En resumen, este trabajo aborda aspectos de mi experiencia profesional tanto en el sector artístico plástico y contemporáneo, como en las áreas de educación por el arte y dictado de talleres artísticos, como también el brindar sesiones de arteterapia, todo esto con fines de una búsqueda personal, por un lado de visibilizar y humanizar a pacientes de instituciones públicas y privadas y compartir un poco de su historia para romper con este estigma frente a las condiciones mentales, y por otro lado, en la búsqueda de ser un soporte emocional y académico de los alumnos y alumnas que buscan potenciar sus habilidades en el arte o materializar sus sentimientos a través de este.

I. PRESENTACIÓN DE OBRAS O PROYECTOS

Capítulo I: Proyectos artísticos

“Cita 18”

El presente proyecto formó parte de mi primera exposición individual de arte en el año 2018, en la ciudad de Monterrey, en la provincia de Nuevo León, en México. El tema transversal de este proyecto fue la visibilización de algunos testimonios de pacientes de salud mental, tanto en un contexto de ser atendidos en una institución pública, como privada. Y del mismo modo, mostrar cómo gracias al soporte emocional y medicación, pudieron reinsertarse de nuevo en la sociedad y continuar con la vida productiva que llevaban.

A continuación, presentaré la curaduría de la gestora cultural, Ana Cadena Payton y mostraré cada una de las obras presentadas en la galería de arte:

La historia de la locura se ha relatado desde el medioevo, cobrando raíz simbólica en el cuerpo leproso y la carga bíblica que le acompaña. El loco es heredero de las prácticas de aislamiento de los leprosarios, en donde el abandono significó la desgracia en vida y la salvación después de la muerte. Una vez extinta la lepra, la exclusión recae casi exclusivamente sobre el loco, el vagabundo, el muchacho de correccional y cualquier cabeza “alienada”. A veces relegados al campo, fuera de las murallas de la ciudad, a veces navegando los ríos sobre la Nef des Fous o la nave de los locos, aquellos indeseables cumplieron condena de separación rigurosa; condena destinada a repetirse de manera similar dentro de los hospitales contemporáneos. El acercamiento a las personas diagnosticadas con trastornos mentales y las instituciones que las acogen ha sido fundamental en la obra de Marisol Díaz Gonzales. Largas y continuas citas en el hospital psiquiátrico Víctor Larco Herrera, en Perú, le ha permitido adentrarse a un mundo altamente disciplinario y aislante.

Partiendo de exvotos sobre clipboards, retratos a sello sobre recetarios, instalación sonora y registros de mensajería clandestina en el lavabo, Marisol

busca construir un retrato empático de quienes viven el aislamiento, el estigma y las alteraciones químicas inducidas, revelando la otredad que la sociedad civilizada impone sobre quienes no considera cuerdos (Cadena 2018).

Figura 1. Fotografía de clipboards al óleo en Espacio en Blanco (galería de arte).

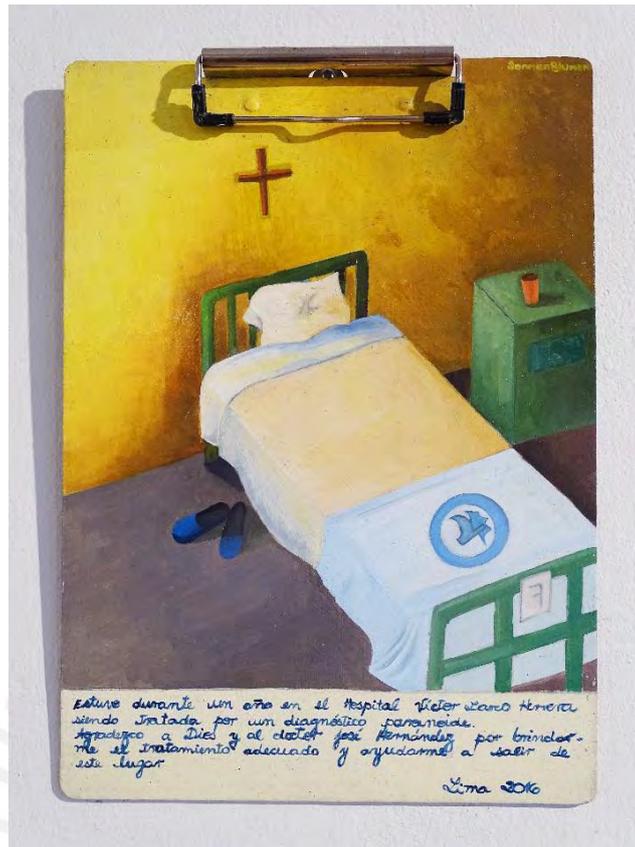

Figura 2. DÍAZ GONZALES, Marisol. "Habitación de pacientes intermedias". Pintura (Óleo sobre clipboard de metal). 32x24cm. Proyecto Cita 18. Espacio en Blanco. Monterrey, Nuevo León, México.

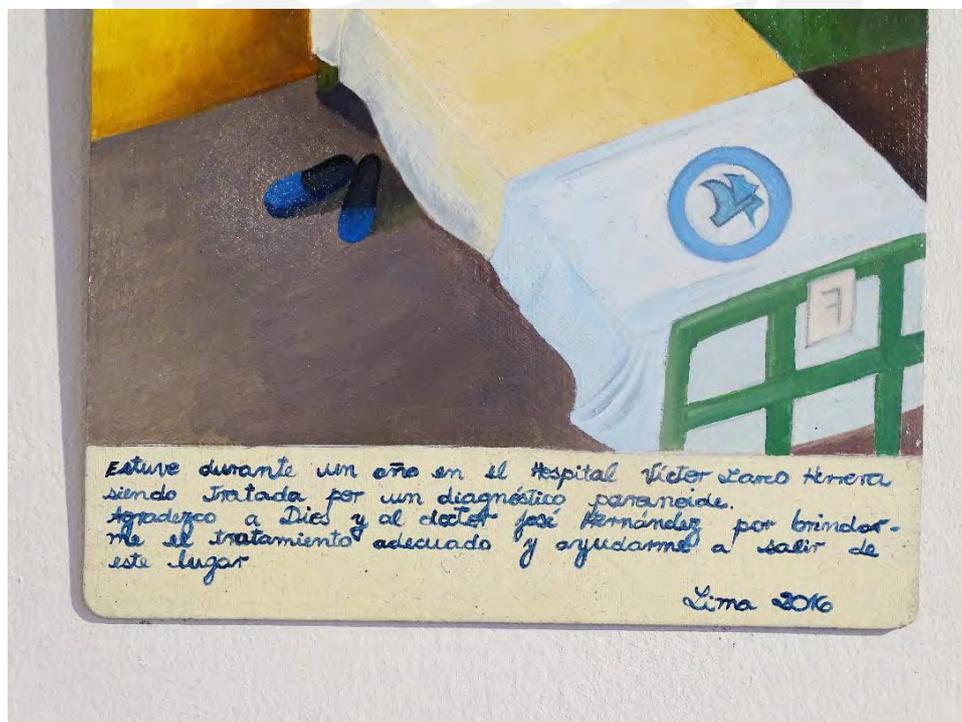

Figura 3. Detalle de obra "Habitación de pacientes intermedias".

Parte de este proyecto fue conformado por una serie de tres obras pintadas al óleo sobre tablas metálicas similares a las que se utilizan en los hospitales para almacenar las historias clínicas. En la parte de la simbología pictórica, la referencia que utilicé fue basada en los exvotos mexicanos. Según el autor Carlos Nazario Mora Duro en su artículo “Milagritos virtuales y e-rejía: apropiación de exvotos en el contexto de Internet”: “el exvoto describe a “todo objeto que sirve específicamente para manifestar el agradecimiento por un don o bienestar concedido por parte de un agente poderoso de orden metasocial hacia actores (individuales o colectivos) intramundanos” (Mora 2019:3 como se citó en González 1986: 9). A través de esta cita, se puede extraer la intención de un exvoto, la cual es agradecer a una deidad por haber superado una situación concreta y difícil. Por ejemplo: haber sido rehabilitado por alcoholismo, dejar vicios y malos hábitos, conocer personas buenas en su vida o dado el caso en el que realicé esta primera pintura, agradecerle a Dios por haber sido un soporte de fe y guía espiritual para poder ser rehabilitada durante su estadía en el Hospital Víctor Larco Herrera de Lima, Perú.

La serie de pinturas ubicadas en la figura 1 contienen un texto ficticio escrito en primera persona, que forma parte de las memorias de todos aquellos elementos observados en mi pasantía como investigadora de dicho hospital realizada en los años 2014 al 2016. En estas citas de rutina, el cuerpo médico conformado por psiquiatras, enfermeras, neurólogos e internos en medicina estaban presentes en las habitaciones de las pacientes intermedias (figura 2).

Este era un grupo conformado solo por mujeres cuya permanencia se encontraba delimitada por un periodo de tiempo en el que necesiten rehabilitarse. Es decir, las pacientes no estaban de modo permanente ni tampoco se trataban de nuevos ingresos. En estas citas de rutina les preguntaban por el desarrollo de su semana, analizaban sus casos y les prescribían la medicación adecuada.

En estas pequeñas entrevistas se podía apreciar diferencias en cada paciente entre el comportamiento, estados de ánimo, fluidez al hablar, además de las particularidades en las historias y los momentos lúcidos.

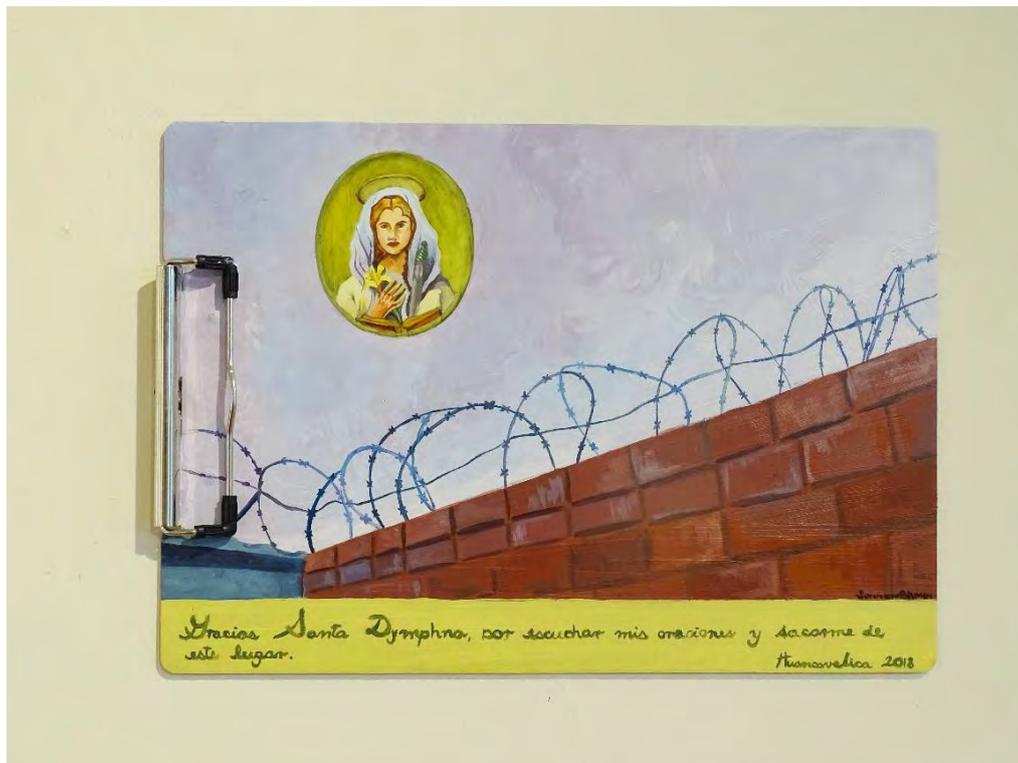

Figura 4. DÍAZ GONZALES, Marisol. “Santa Dymphna, patrona de los pacientes psiquiátricos”. Pintura (Óleo sobre clipboard de metal).32x24cm. Proyecto Cita 18. Espacio en Blanco. Monterrey, Nuevo León, México.

Al plasmar estas entrevistas en un lenguaje plástico, recogí una serie de elementos que fueron introducidos a la simbología empleada en cada una de mis obras, como se puede apreciar en las figuras 2, 3 y 4, muchos de ellos se refugiaban en la religión, ya sea en Dios, en algún santo o en el último caso, en Santa Dymphna, patrona de los pacientes psiquiátricos.

Esta plena devoción no siempre llegaba del modo más lúcido, ya que alguna vez tuve la oportunidad de escuchar a una paciente afirmar estar casada con Dios y ser su fiel servidora y esposa. Sin embargo, como opinión personal, la religión fue un gran apoyo para no perder la esperanza de mejora en su tratamiento.

En la obra de la figura 4 también se puede apreciar una alegoría al cuidado de estos pacientes a través del alambrado de púas, el cual puede hacer referencia a un centro penitenciario, a un hospital o incluso a un colegio. ¿Es realmente un lugar en el que prevalece el encierro por encima de los beneficios,

capaz de otorgar el tratamiento adecuado? No existe una respuesta correcta, ya que existen diversas opiniones, desde un punto de vista médico, del espectador y hasta del mismo paciente que encarna esta situación en la que lo primordial es buscar la sanación de este. Aún con altibajos en las crisis nerviosas, atendiéndose de modo privado o en una institución pública, ingresando por voluntad propia o con consentimiento de la familia, todo el trabajo que requiere el tratamiento y cuidado del paciente va en función hacia la mejoría de este.

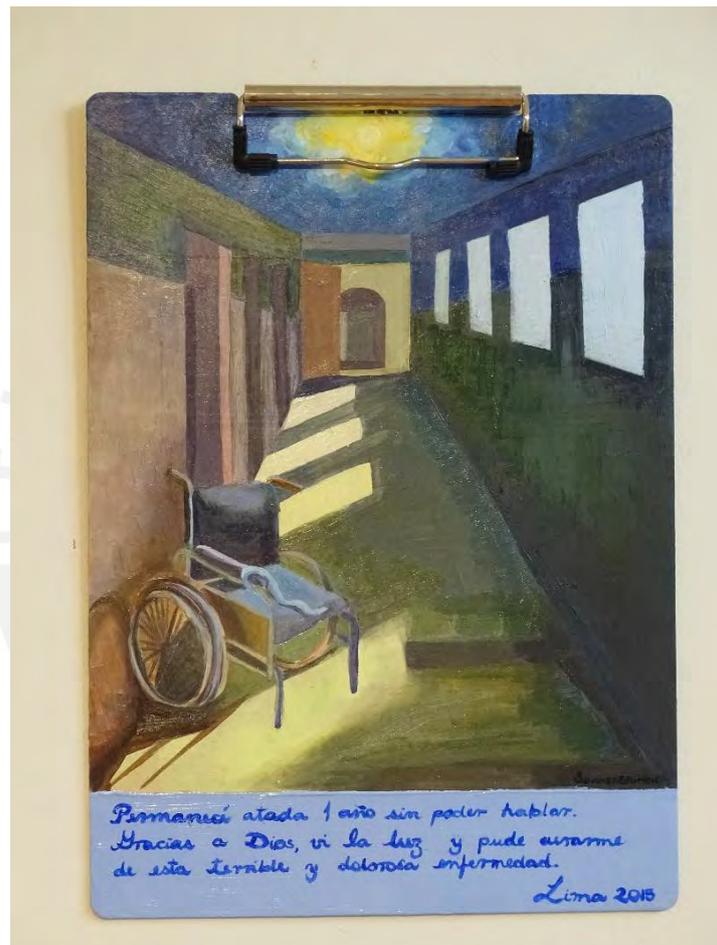

Figura 5. DÍAZ GONZALES, Marisol. "Libre de mis ataduras". Pintura (Óleo sobre clipboard de metal).32x24cm. Proyecto Cita 18. Espacio en Blanco. Monterrey, Nuevo León, México.

Figura 6. Detalle de la obra “Libre de mis ataduras”.

La figura 5 hace referencia a una memoria de la época en la que acudí como investigadora al hospital. Si bien, diversos casos me sorprendieron, hubo uno en especial que captó mi atención y fue el de una mujer de aproximadamente 60 años, que permanecía en una silla de ruedas con las manos atadas. En su entrevista no mencionó casi ninguna palabra, simplemente miraba al horizonte y sus ojos transmitían mucha soledad, esperanza y miedo. La única frase que logró pronunciar fue la siguiente: “por favor no me hagas daño”.

Este tipo de recuerdos, simbología y elementos son los que representé en esta serie de pinturas, todas pintadas de memoria, basándome en algunos apuntes manuscritos que tomé en aquel tiempo.

Las siguientes imágenes que presentaré son dibujos en gran formato que aluden a un recetario con su respectiva historia clínica consignada, elaborados sobre cartulina utilizando técnica mixta de superposición de sellos con tinta china y escritura para las biografías, las cuales incluyen una historia escrita en primera persona contando brevemente el caso de dos pacientes que acudieron a consultorios privados para recibir tratamiento y cómo mejoró su vida de modo favorable después de recibirlo.

En la obra de la figura 7, se puede apreciar el primer caso de una paciente que se trató primero en un hospital del Estado. Sin embargo, al observar varias irregularidades, decidió atenderse de forma privada, llegando incluso a ser rehabilitada en un centro para mujeres. Esta paciente, quien dio otorgamiento para exponer su caso, redacta brevemente sobre cómo fueron estos momentos de crisis hasta llegar a atentar contra su vida y cómo poco a poco pudo rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad.

En la figura 8, se puede apreciar el detalle de la construcción del retrato, utilizando sellos impresos con el tipo de medicamento y gramaje que tomó durante este tiempo. Así también el uso de la técnica de superposición para generar grises, además de contar con distintas formas de sellos para poder hacer uso del ritmo en el dibujo para enfatizar algunos rasgos como el cabello.

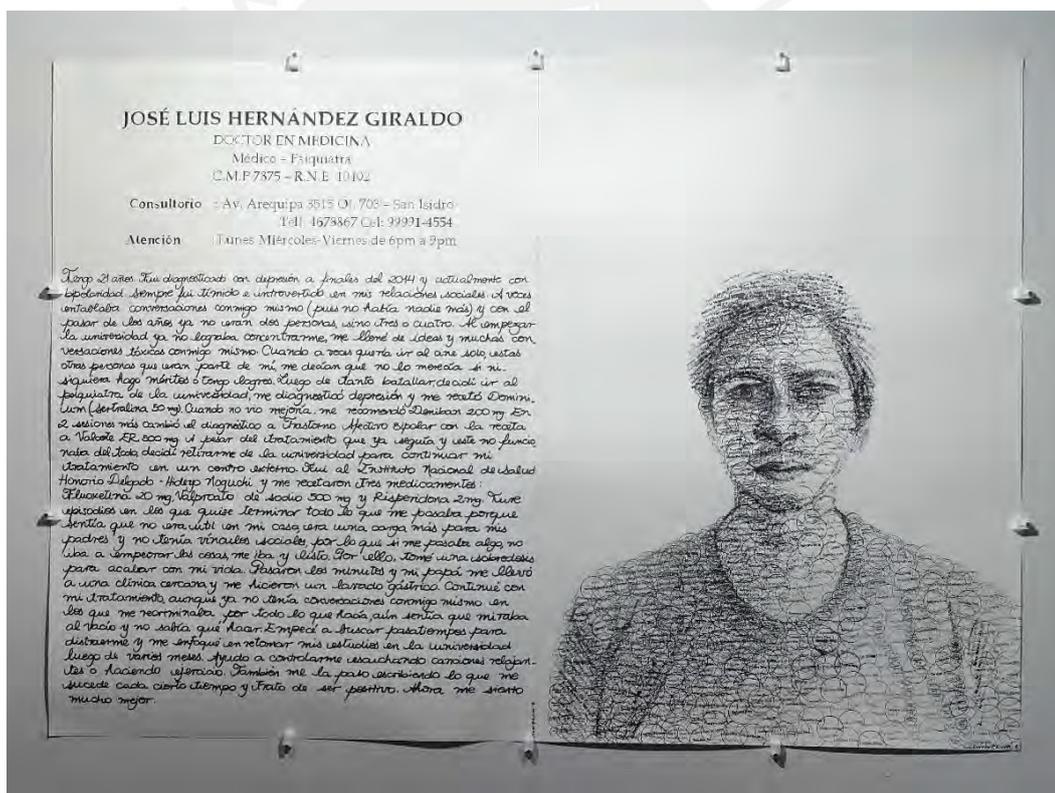

Figura 9. DÍAZ GONZALES, Marisol. “Los dos polos no me definen”. Dibujo (Impresión de sellos sobre cartulina).70x99cm. Proyecto Cita 18. Espacio en Blanco. Monterrey, Nuevo León, México.

Figura 10. Detalle de obra: “Los dos polos no me definen”.

El caso de la figura 9 es el de un paciente que brinda su testimonio en el que la depresión y bipolaridad lo arrastró a un intento de suicidio y un lavado gástrico. Además de esto, las voces persistentes no lo dejaban disfrutar de sus logros ni de actividades simples. Luego de este fuerte episodio, decidió buscar ayuda y seguir con su tratamiento hasta reinsertarse de nuevo en los estudios y disfrutar de sus pasatiempos.

Escogí este paciente en particular con el fin de evidenciar a través de la escritura y su respectivo retrato, cómo una persona con esta condición puede llegar a ser incapaz de disfrutar de la vida. En este sentido, la concientización del espectador fue el objetivo central de esta dupla de dibujos y la técnica abordada, un simbolismo para hablar sobre la recuperación de la identidad a través de la superposición de tinta, escritura y formas para la construcción de la imagen.

Figura 11. DÍAZ GONZALES, Marisol. "Gritos de auxilio". Instalación (Fotografías impresas en papel fotográfico).44.5x29.5cm. Proyecto Cita 18. Espacio en Blanco. Monterrey, Nuevo León, México.

Figura 12. Detalle de la instalación: "Gritos de auxilio".

En la figura 11 se puede apreciar una instalación fotográfica en los servicios higiénicos de la galería de arte conformado por 11 fotografías tomadas en uno de los servicios higiénicos del Hospital Víctor Larco Herrera, específicamente ubicado cerca al área de admisión. Este registro fue tomado en el año 2014 y se mantuvo oculto hasta el día de la inauguración de la exposición. La idea central fue instalarlo en los mismos SS. HH de la galería de arte para irrumpir la privacidad del espectador y que este se sienta impresionado, al igual que yo, al darle lectura a las frases mostradas. Entre estas frases se pueden apreciar gritos de auxilio en el que piden no ser internados, que no se atiendan con cierto especialista o simplemente manifiestan sus gustos por los estupefacientes. Incluso se pueden apreciar algunas frases de motivación para vencer sus diagnósticos.

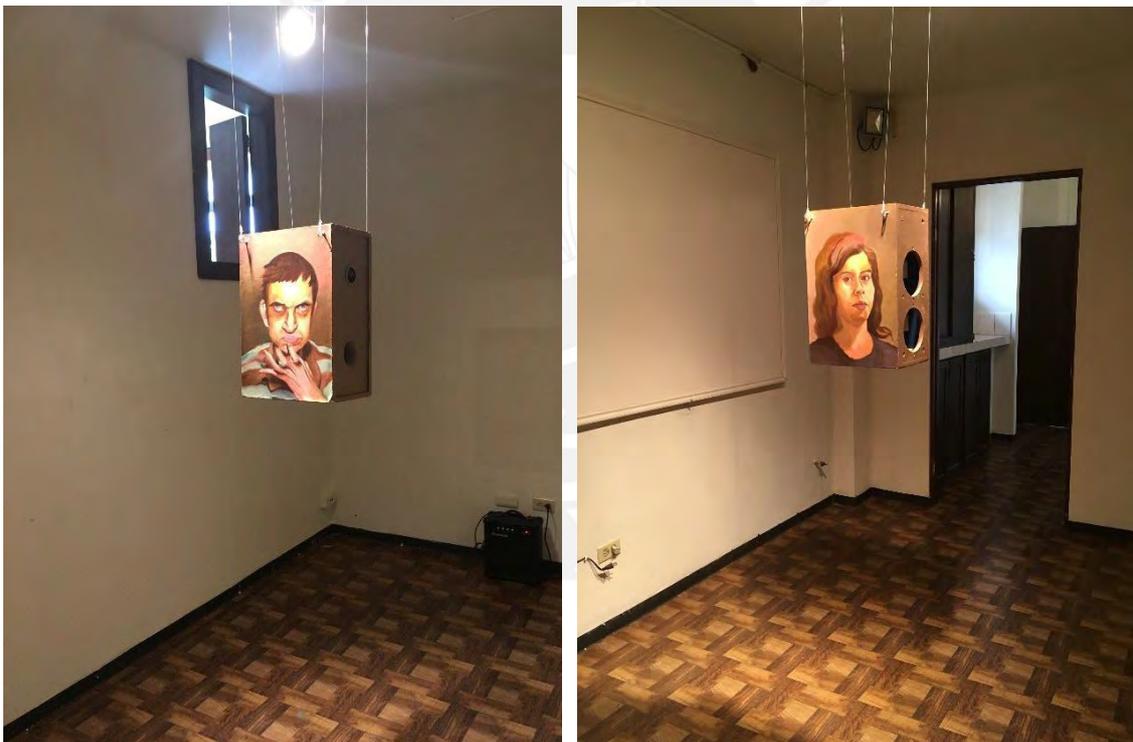

Figura 13. DÍAZ GONZALES, Marisol. "El sonido de tu voz". Instalación (Pintura al óleo sobre madera de parlante). 44 x 30cm. Proyecto Cita 18. Espacio en Blanco. Monterrey, Nuevo León, México.

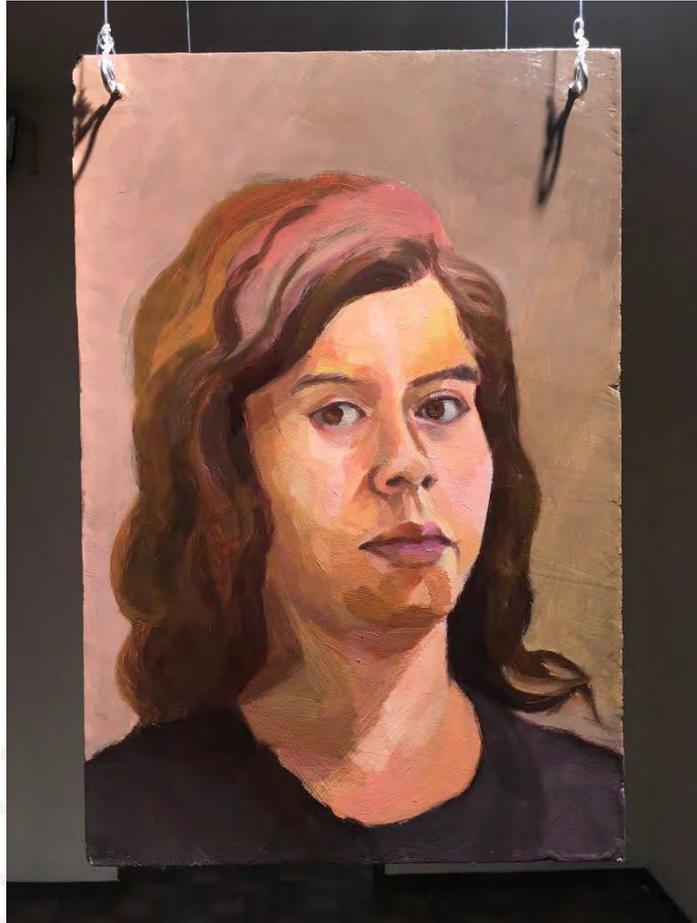

Figura 14. Detalle 1 del Lado A de la obra: "El sonido de tu voz".

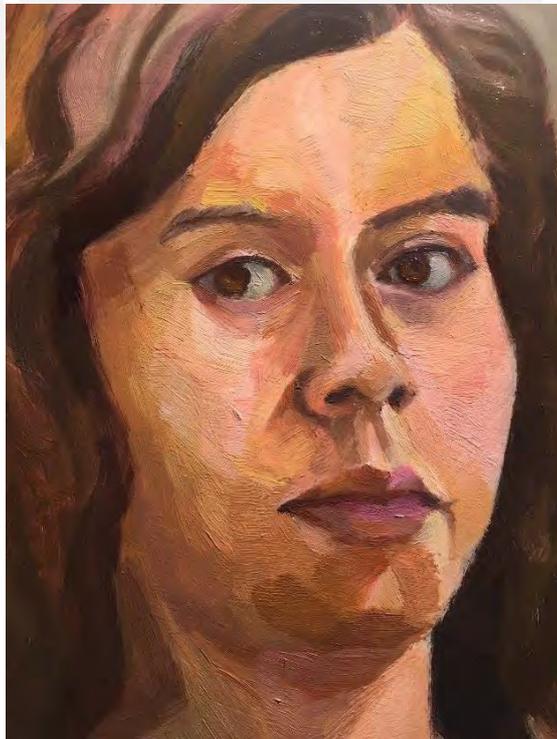

Figura 15. Detalle 2 del Lado A de la obra: "El sonido de tu voz".

La instalación audiovisual de la figura 13 está compuesta por una obra artística de dos caras (lado A y lado B) y un audio grabado con testimonios y entrevistas de los pacientes. La obra está pintada con la técnica de óleo sobre madera, siendo el soporte un parlante desmantelado y lleva por nombre “El sonido de tu voz” porque busca darle protagonismo a distintos casos anónimos de pacientes que se atendieron en el hospital Víctor Larco Herrera, como también de forma privada. Además, se muestran dos lados, siendo el primero el de la figura 14, un autorretrato en el que me encuentro como protagonista para despertar la reflexión de que una condición mental puede ser padecida por cualquier persona, incluso alguien que lleve una vida productiva, sea profesional, trabajadora o se muestre con buena actitud la mayoría de veces.

Figura 16. Detalle 1 del Lado B de la obra: “El sonido de tu voz”.

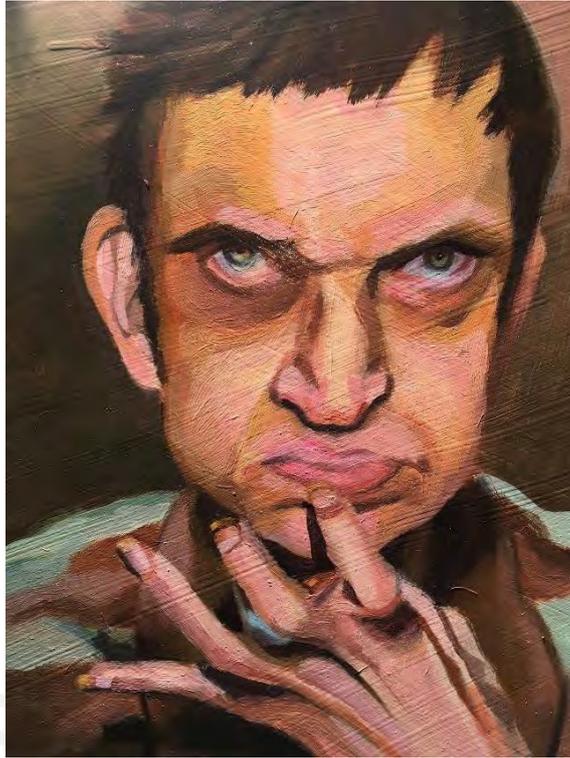

Figura 17. Detalle 2 del Lado B de la obra: "El sonido de tu voz".

El lado B (figura 16), está representado por un paciente de institución pública en donde la imagen está marcada por una mirada penetrante y fija. Ambos lados fueron pintados exactamente del mismo tamaño, cada uno con el mismo protagonismo y mostrados bajo la misma sala.

Al entrar a esta sala privada, se pueden escuchar entrevistas realizadas en el hospital. En estas cuentan un poco sobre su sintomatología y cómo fueron aquellas crisis que los arrastraron a ser internados por voluntad propia. También se presentan extractos de entrevistas realizadas por mí misma a algunas amistades que quisieron brindar su testimonio de modo anónimo sobre la fuerte carga que sintieron al no poder controlar su enfermedad y cómo todo mejoró poco a poco en el momento que decidieron buscar ayuda profesional.

Respecto al impacto de esta obra en el espectador; la conjunción de voces de la grabación, produjo que este se encuentre durante al menos 6 minutos sumergido en medio de estos testimonios tan dolorosos de escuchar y pueda sacar una reflexión propia sobre lo que conlleva seguir un tratamiento en salud mental, ya sea de forma privada o pública, incitando así a la reducción de prejuicios personales sobre este tema.

“Progreso Natural”

El siguiente proyecto formó parte de mi segunda exposición individual de arte y está compuesto por una instalación fotográfica, una serie de bocetos, pruebas de adherencia en cemento y obras artísticas que tuvieron como eje central, una crítica social acerca del proyecto del nuevo hospital Departamental Zacarías Correa Valdivia en la región de Huancavelica en Perú y cómo este choque de arquitecturas (de la monumental occidental hacia la vernácula), puede generar, asimismo, un choque de culturas e impactar en el uso y disposición del mismo hospital. Es así como mi curadora, la Dra. Internacionalista Maggie Romani Miranda resume la mirada de esta muestra:

La salud en el mundo andino es concebida como un estado de equilibrio que tiene su propia dinámica, en donde se relacionan de manera holística diversos elementos teniendo como eje central al hombre. Durante milenios, el hombre andino ha sabido curarse con su propia medicina tradicional, aquella obtenida de la relación con su entorno inmediato, hasta que llegó el foráneo con sus enfermedades no solo físicas, sino también con las propias espirituales. Entonces, el hombre andino inicia una búsqueda por curar la enfermedad contraída; lo intenta, y algunas veces lo logra, pero otras veces no. Es en ese momento en el que comprende que, “lo de afuera” se cura con “lo de afuera” y “lo de adentro” con lo propio. Más adelante, con el avance de la modernidad y la globalización, ocurren cambios en su medio geográfico y se introducen postas y hospitales, generando nuevos agentes y nuevos espacios para la salud. La obra de Marisol Díaz Gonzales retrata ese choque de civilizaciones que, por su lado más violento nos muestra la construcción tradicional revestida de lo occidentalmente impuesto; mientras que, por su lado más distante, la construcción tradicional es un disidente que se excluye a través de la forma, de la naturaleza vegetal que crece en sus tejados y alejadas esquinas, del espacio reservado para el animal oriundo. Sin embargo, también se evidencia el punto intermedio entre ambos extremos, en donde se aprecia la construcción tradicional coexistiendo con la moderna. Esta exposición surge tras un largo camino de investigación acuciosa en la zona de Huancavelica, considerado uno de los departamentos más vulnerables del Perú. Aquí, la artista, no solo recorrió la abrupta zona registrando el paisaje en

fotografías y dibujos, sino que también recogió testimonios de diversos agentes, “de afuera” y “de adentro”, los de ambas civilizaciones. Por casi más de un año, esta artista recopiló información sobre la salud pública de la zona y contrastó los datos obtenidos de entrevistas personales con diferentes documentos, entre ellos, el proyecto que construirá al centro de salud más moderno de la zona: el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 2. (Romani 2019)

Este proyecto fue el resultado de una rigurosa investigación de un año y medio. En principio, mi investigación se basó en datos de los últimos censos acerca de la salud mental en nuestro país. Sin embargo, al ver que las cifras aumentaban en algunas regiones impactadas por el terrorismo que golpeó fuertemente al Perú desde los años ochenta, decidí escoger solo una de estas regiones para investigar profundamente las causas y la situación de salud mental en estos sitios.

Fue así como escogí la región de Huancavelica, marcada con los mayores índices de pobreza en el país en ese entonces, para ser fuente de investigación en este proyecto. Al inicio mi proyecto tuvo como intención solo centrarme en la salud mental, pero a medida que fui sumergiéndome en el tema, me di cuenta que todo el sector salud merecía ser el eje central de este proyecto. En la búsqueda de fuentes fue donde descubrí el proyecto del nuevo Hospital Departamental Zacarías Correa Valdivia.

Actualmente, la región de Huancavelica cuenta con un hospital regional especializado en maternidad. Sin embargo, atiende distintas áreas y contrata distintos especialistas de Lima y el extranjero para que laboren en este.

Figura 18. Vista de la instalación de fotos y cuadernos de investigación del proyecto: "Progreso Natural".

Figura 19. Instalación de fotografías del antiguo hospital.

Figura 20. Instalación de fotografías de la sección de psicología y psiquiatría del hospital departamental de Huancavelica.

La figura 18 corresponde a la vista panorámica de la primera sala con mi investigación de campo: registro fotográfico, bitácoras con resúmenes, dibujos y apuntes. Adicional a ello, las figuras 19 y 20 corresponden a las instalaciones del actual hospital departamental Zacarías Correa Valdivia. Largos pasillos, paredes desgastadas y salas de espera acompañan este recorrido. Asimismo, en la figura 20, se puede apreciar específicamente el área de salud mental que se ubica de forma anexa al hospital. Al visitar esta sede, pude conocer las diversas carencias que hay en cuanto a la salud mental de los pobladores, esto debido a los rezagos que produjo el terrorismo en nuestro país y las prácticas de asistencialismo por parte de las ONG que brindaron ayuda a los pobladores en esa época.

Figura 21. Renderización del proyecto del nuevo Hospital Departamental Zacarías Correa Valdivia.

Mi inquietud despertó al ver los planos y diseños 3D del nuevo hospital, como se puede apreciar en la renderización de la figura 21. Ofreciendo una mejora de un hospital de tercer nivel, con cuatro sótanos y más de veinte equipos biomédicos. Las edificaciones que planteaban eran modernas, de lujo y con un trasfondo de arquitectura monumental. Según el autor Oscar Arias Espinoza:

Cuando nos referimos a elementos arquitectónicos de carácter monumental, hacemos referencia a construcciones de gran envergadura; materialmente concretizados en edificaciones de planimetría compleja, excelsas dimensiones, ubicaciones complicadas, etc. Lo que a su vez deriva en interpretaciones sociológicas como las de complejidad social, relaciones de poder, dicotomías sociales, lucha de clases, incluso evolutivamente buscamos sus orígenes, etc. (Arias 2015:3).

Figura 22. Instalación de fotografías del área de construcción del nuevo hospital departamental Zacarías Correa Valdivia.

En la instalación de fotos de la figura 22, se puede apreciar el terreno a las afueras de la ciudad de Huancavelica en donde se planteó construir el nuevo hospital mostrado en la renderización de la figura 20. Además, están presentes el doctor Julio Álvarez, director del hospital en ese año (2019) y el comunicador José Antonio Cano, quienes fueron entrevistados para este proyecto, brindando así, mayor información acerca del uso y planes para la nueva edificación. Entre

estos planes, remarcaron firmemente la urbanización de las zonas aledañas a través de la construcción de carreteras y creación de nuevas oportunidades laborales para los pobladores locales: restaurantes, negocios cercanos, farmacias, entre otros.

Luego del gran contraste encontrado en mi investigación teórica y de campo, concluí que el hospital que actualmente está en funcionamiento, es una edificación tradicional con el mismo diseño de hospitales en otras provincias como Ayacucho y Junín. En donde, pese a su infraestructura y las diversas áreas que la conforman, los pobladores no suelen acudir con frecuencia, ya que mayormente prefieren confiar en el poder curativo de las plantas medicinales o encomendarse a oraciones católicas para encontrar una cura a sus enfermedades.

Además, el tipo de arquitectura tradicional de la ciudad corresponde a una arquitectura vernácula de barro, madera y piedra, y en algunos casos, de material noble. Esta dicotomía entre plantear un choque abrupto de arquitecturas

fue el punto de partida para la realización de las siguientes obras de este proyecto.

Figura 23. Vista de pruebas en cemento y arena, obras y bocetos del proyecto “Progreso Natural”.

Figura 24. DÍAZ GONZALES, Marisol. “Fieles a nuestra iglesia”. Técnica mixta (dibujo en Pitt sobre cartulina de 300gr. Intervenido con cemento y arena).68x50.5cm. Progreso Natural. Lima. Perú.

Las siguientes obras parten de la investigación teórica y de campo desarrollada en el año 2018 y 2019 acerca de este proyecto de construcción de un hospital de tercer nivel para los pobladores de Huancavelica y zonas anexas, siendo la cantidad promedio de atenciones por año de 150 a 180 000 pobladores. Actualmente, el hospital departamental cuenta con una arquitectura en la que también se incluyen áreas verdes como jardines y árboles, una pequeña capilla, habitaciones de los médicos especialistas que residen en Lima y el extranjero y

las diversas áreas de salud que ofrece. En el proyecto del nuevo hospital departamental, ofrecen una capilla alta de forma piramidal y sólida, con vitrales, además de 4 estacionamientos y el mejoramiento de todas las áreas, llevándolo así a ser un hospital de tercer nivel, lo cual significa que están capacitados para realizar cirugías de mayor riesgo, procesos invasivos cardíacos, cirugías en recién nacidos y tratamientos de cáncer avanzado.

En la figura 24, se puede apreciar una conjunción entre la arquitectura moderna monumental que plantea realizarse en el nuevo hospital y los rezagos del actual hospital, piedras que una a una se colocan para formar la gruta que se ubica en uno de los jardines del hospital regional. Esta obra marca el recorrido de una suma de obras que invita al espectador a reflexionar acerca del impacto cultural que puede presentarse en este choque de arquitecturas y tradiciones en la región de Huancavelica.

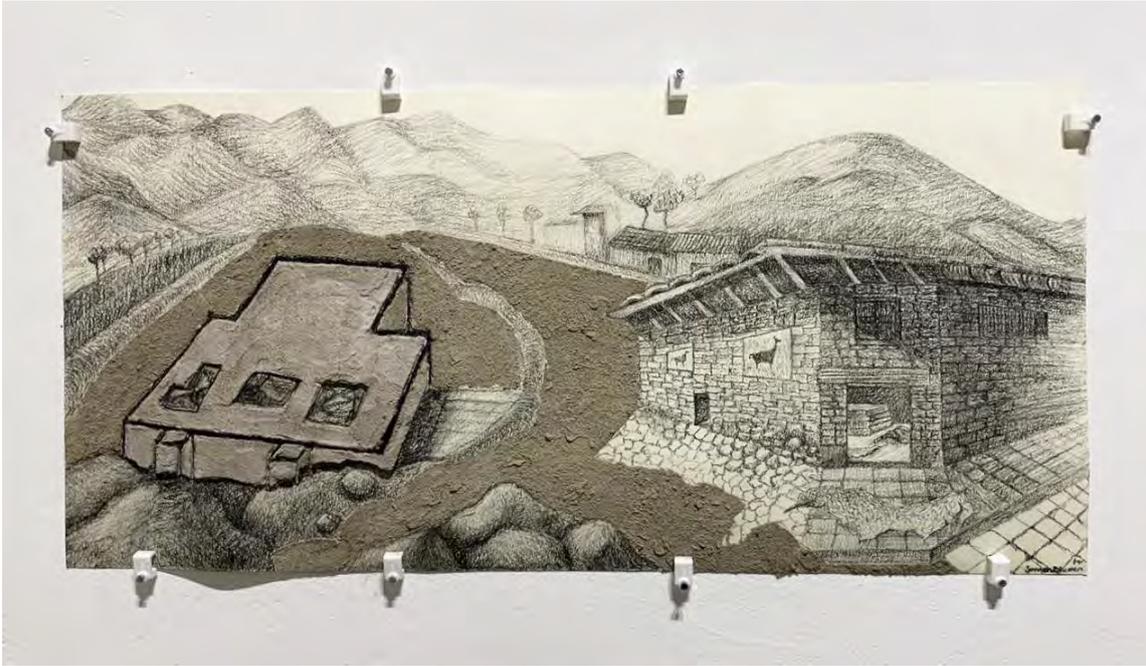

Figura 25. DÍAZ GONZALES, Marisol. "Proyecto del nuevo hospital departamental Zacarías Correa Valdivia". Técnica mixta (dibujo en Pitt sobre cartulina de 300gr. Intervenido con cemento y arena).58x27.5cm. Progreso Natural. Lima. Perú.

Figura 26. Detalle de la obra "Proyecto del nuevo hospital departamental Zacarías Correa Valdivia".

La figura 25 corresponde a una de las obras troncales de este proyecto, ya que, evidencia de modo explícito, el choque de arquitecturas, entre una típica edificación a las afueras de la ciudad, en este caso en particular se muestra una tienda de lana de alpaca, y el proyecto de edificación del hospital, bajo un bloque compacto de cemento. La reflexión general de esta obra llega gracias a la entrevista realizada al director del hospital en ese entonces, el Dr. Julio Álvarez, quien comentó que esperaban captar mayor acogida con este nuevo proyecto, pese a que actualmente los pobladores primero recurren a la medicina naturista o a la religión, antes de atenderse con doctores. Para lo cual, planearon incluir murales o imágenes que los invite a acercarse y sentir el hospital como propio.

Esta obra fue premiada con la mención honrosa en un concurso de artistas visuales ejecutado por la Embajada de Estados Unidos en Perú en el año 2021. Este concurso tuvo por nombre; tu ciudad: el Perú en imágenes y recibió a más de 200 participantes, escogiendo solo tres ganadores.

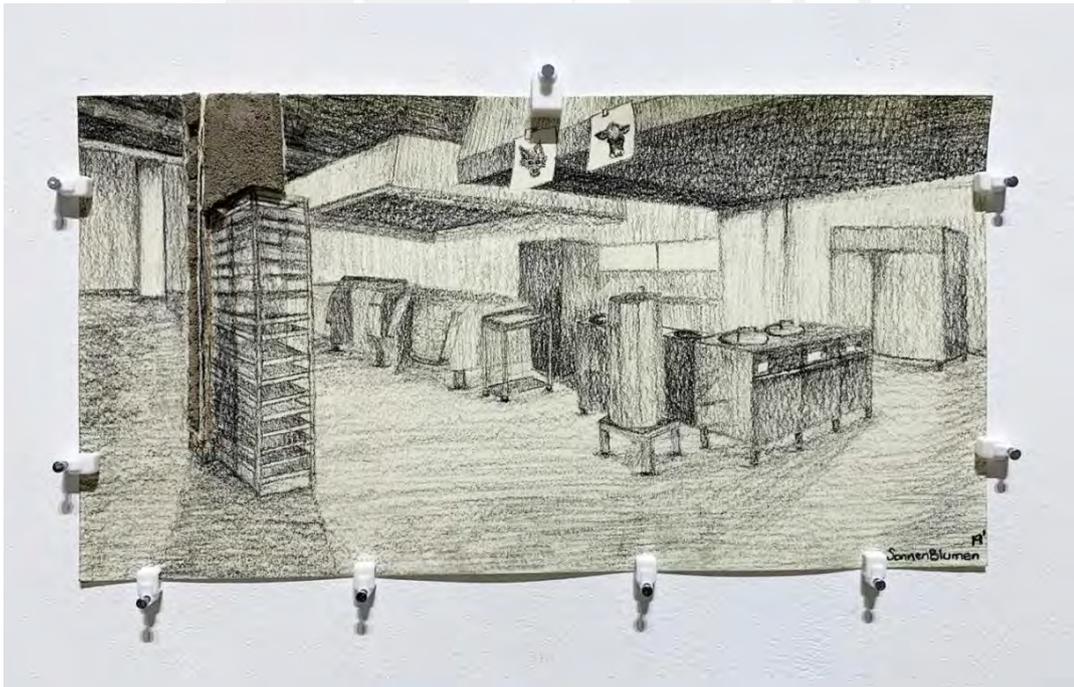

Figura 27. DÍAZ GONZALES, Marisol. “Área de nutrición”. Técnica mixta (dibujo en Pitt sobre cartulina de 300gr. Intervenido con cemento y arena).30.5x16.5cm. Progreso Natural. Lima. Perú.

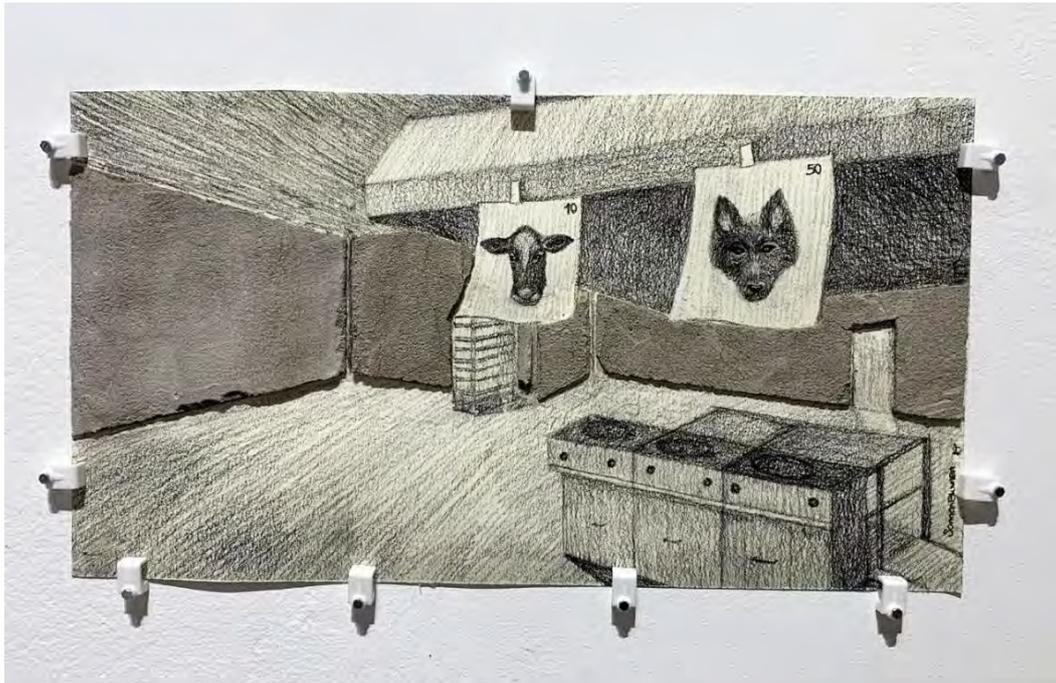

Figura 28. DÍAZ GONZALES, Marisol. "Protección a nuestra economía". Técnica mixta (dibujo en Pitt sobre cartulina de 300gr. Intervenido con cemento y arena).38x21cm. Progreso Natural. Lima. Perú.

Las figuras 27 y 28 corresponden a obras que tratan dos temas centrales: la desnutrición en Huancavelica y la fuente de su economía: la ganadería. El trasfondo de este tema, es que según el Dr. Julio Álvarez, una característica muy común entre los pobladores es no recurrir al hospital cuando presentan alguna patología, dejándolo como última opción y confiando plenamente su salud en el cuerpo médico. Sin embargo, cuando se realizan campañas de vacunación de ganado, los pobladores son capaces de caminar largas distancias, con tal de mantener con buena salud a sus animales, siendo esta, una de las principales fuentes de su economía.

Esta costumbre también se debe al asistencialismo que surgió en la época del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Por un lado, la costumbre nació al recibir atención médica a domicilio en las zonas rurales, en donde el doctor iba personalmente a las viviendas de los pobladores, así también como se brindaban campañas de vacunación. Y del otro lado, el apoyo que recibían de las ONG en cuanto a alimentación y ayuda por ser una de las regiones golpeadas por el terrorismo.

En estas obras se aborda la simbología alrededor de estos dos temas, siendo los principales huéspedes y pacientes; los animales.

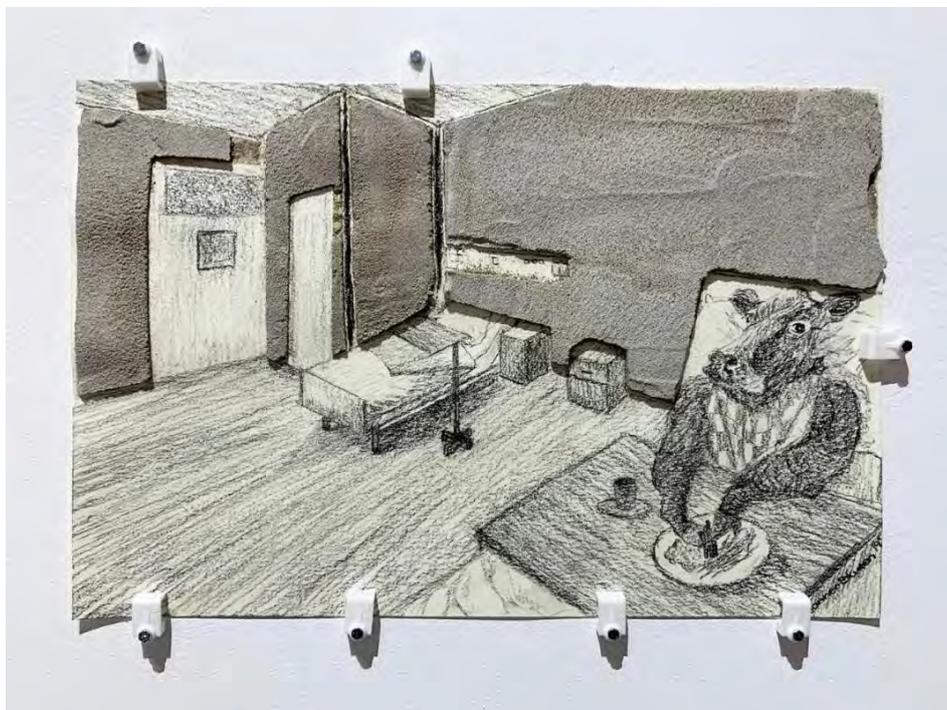

Figura 29. DÍAZ GONZALES, Marisol. "Atención de calidad a paciente estrella". Técnica mixta (dibujo en Pitt sobre cartulina de 300gr. Intervenido con cemento y arena).29.5x19cm. Progreso Natural. Lima. Perú.

La obra de la figura 29 tiene como tema central, la debida atención prestada por parte de los pobladores a sus animales, así también como el área en la que se especializó el hospital en primera instancia: el área de maternidad. Decidí resaltar esta área debido al testimonio del director del hospital, quien comentó que aún en la actualidad, algunas de las pobladoras que entran a labor de parto, se niegan a realizarlo de una forma occidentalizada como lo es estar acostada de manera horizontal. Por lo cual, hace más de 50 años que algunas de estas continúan dando a luz en orientación vertical.

Este tipo de tradiciones arraigadas fuertemente a los pobladores forman parte de su propia cultura. Es así como en estos 5 dibujos, se ve la conjunción entre el cemento que hace alusión a esta propuesta del nuevo hospital y la riqueza cultural plasmada por el dibujo. Representando así ese choque de culturas entre las tradiciones, prioridades y vida de los huancavelicanos y el

proyecto del nuevo hospital que promete un progreso, no solo en la mejora de las condiciones de atención en el área médica, sino también urbanización de la zona rural en la que va a estar edificada y promesa de trabajo en los alrededores.

Si bien este proyecto artístico fue ejecutado entre los años 2018 y 2019 y exhibido en ese último año, en ese entonces, el proyecto del hospital iba en camino, con el presupuesto de más de 281 millones de soles y planos aprobados. Ese mismo año, se puso la primera piedra y al siguiente año, el ex presidente Martín Vizcarra supervisó la obra. Sin embargo, actualmente en el año 2023, la obra se encuentra inconclusa. La última noticia referente a este proyecto fue publicada por la página web del gobierno peruano en septiembre del año 2022, en donde consigna que el PRONIS (Programa Nacional de Inversiones en Salud) se compromete a realizar una conciliación con la empresa contratista del proyecto del nuevo hospital, para que, de este modo, se concluya lo más pronto posible la edificación tan esperada en beneficio a la salud. Ya que, si se opta por la resolución del contrato, esto conllevaría a que la ejecución de la obra se detenga. Al llegar a este punto tomarían acciones legales para que todo se realice dentro del marco de la ley.

En síntesis, este proyecto fue una respuesta y una llamada a la reflexión acerca de la parte emocional y cultural del posible impacto de los pobladores huancavelicanos respecto a este nuevo hospital. Si bien, se prevé llegar a medio millón de pacientes con este nuevo hospital de cuatro niveles y esto incluye, la atención de cirugías de mayor dificultad y riesgo, se ha dejado de lado algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, la distancia en la que se ubicaría el nuevo hospital, en el distrito de Ascensión, la cual es de 45 minutos en movilidad privada a las afueras de la región. En segundo lugar, la carencia de murales, imágenes o símbolos en este nuevo proyecto podría provocar que las personas no se sientan identificadas con este nuevo lugar, y, por consiguiente, prefieran seguir la tradición de recurrir a la medicina naturista o la religión, antes de ver por su salud. Y en último lugar, esa conexión tan fuerte que tiene el poblador con la flora y fauna, quienes lo proveen de una fuente de economía fija a través de la agricultura y ganadería que lo lleva a estar arraigado fuertemente a la producción antes que ver por su propio bienestar físico.

Capítulo II: Experiencia en el área educativa

Educación por el arte a través de sesiones individualizadas

Durante mi formación en pregrado descubrí de forma gradual la vocación por la educación artística. Esta vocación tuvo como inicios el verano del año 2013 impartiendo clases de arte a algunas amistades de edades comprendidas entre los 20 y 25 años. Más adelante adquirí mayor alumnado y para finales del año 2016, ya contaba con alumnos regulares los fines de semana y entresemana, a la par que concluía mis estudios universitarios. El paso por dos academias, una de arte: “Academia de Arte y Diseño, La Puerta Roja” y otra de idiomas: “Little

Dreamers Language Tutoring”, me brindó las herramientas para aprender diversas metodologías de la educación. Asimismo, marqué como meta personal ser el tipo de docente que me hubiese gustado tener. En este punto, hago hincapié en no trabajar solo con los conocimientos necesarios para poder impartir clases y transmitir conocimientos, sino también al trabajo de las habilidades blandas, la conversación, acercamiento al alumno y horizontalidad que fueron claves para el desarrollo de cada sesión individualizada.

Desde el año 2017, adapté mis clases a un diseño personalizado, en la que el tipo de personalidad del alumno, su tipo de inteligencia según la clasificación de Howard Gardner, y gustos personales, fueron cruciales para la elaboración de cada clase. Por ejemplo: un alumno de 6 años de edad, muy inquieto, que tenga por inteligencia la lógica-matemática al que le gusten armar legos y cubos, se verá encantado por un tipo de clase más dinámica, en la que se muestre empatía por sus gustos y en este caso, se podría trabajar ejercicios como el pixel art, ya que esto demanda la construcción de la imagen a través de cuadrados de colores en hojas cuadriculadas. Este tipo de acercamiento a cada alumno, realizando sesiones personalizadas e individuales, fueron las que me abrieron una cartera de clientes que se amplió y mantuvo con el paso del tiempo. Estas clases empezaron de forma presencial. Sin embargo, en el año 2020, a raíz de la pandemia mundial y el confinamiento por el cual atravesamos, tuvo que cambiar a una modalidad virtual brindadas por la plataforma Zoom, en la que algunos aspectos como encender siempre la cámara, tener música de fondo,

acompañamiento personalizado y constante diálogo con los padres, fue de suma importancia para poder mantener la calidad de las sesiones. Asimismo, se incorporaron los reportes escritos con evidencias en imágenes para poder conversar acerca del progreso del alumno a lo largo de cada clase.

Figura 30. Interpretación de Keith Haring.

Además de considerar los gustos del alumno y su tipo de inteligencia múltiple (lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, kinestésico-corporal, intrapersonal, interpersonal y/o naturalista), realizo una estructura para cada sesión según la edad de alumno y experiencia previa en el dibujo y la pintura. Una estructura que planteé como ideal, sería empezar por conocimientos en clarooscuro utilizando el lápiz Pitt como material, posteriormente consolidar los conocimientos en aguainta para luego pasar a la teoría de color: armonías, luz y sombra, temperaturas del color, perspectiva del color y estructuras en arte abstracto. Luego de esto, continúo las sesiones basadas en interpretaciones de artistas que conforman la historia del arte universal aplicado a la capacidad técnica según la edad del alumno. En la figura 30 se puede apreciar un trabajo correspondiente a la alumna Maia de 7 años. En esta sesión estudiamos el arte pop de Keith Haring para entender cómo un artista puede expresarse según su contexto y utilizar el color como medio. En este ejercicio, se propuso crear una composición propia y pintar a los miembros de su familia de forma creativa. En este punto, siempre hay acompañamiento de mi parte y realizamos ambos nuestro propio trabajo, esto permite estrechar un lazo de mayor horizontalidad y

al momento de hacer correcciones, lo tome de la mejor manera como una retroalimentación necesaria para su desarrollo. ¹

Figura 31. Desarrollo de proyecto personal en aguatinata.

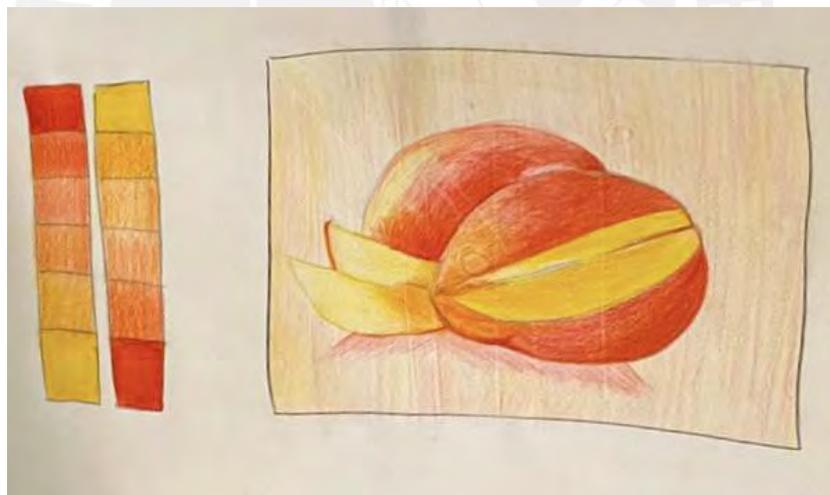

Figura 32. Estudio de armonías.

Las obras de las figuras 31 y 32, corresponden a la alumna Valeria de 11 años, quien tuvo un amplio desarrollo de sus aptitudes artísticas durante un año completo, en el que realizó toda la estructura de la clase anteriormente

¹ En el presente capítulo correspondiente a la experiencia en el área educativa, se ha optado por mantener la imagen de los alumnos de forma anónima por un motivo de respeto a la privacidad. Sin embargo, se consigna el nombre y edad de cada alumno o alumna, conservando así, la autoría de cada obra mostrada.

mencionada. Actualmente, participa en concursos de arte en su categoría (de 11 a 15 años) y sigue tomando sesiones de arte presenciales con frecuencia de una vez por semana, ahora en un nivel intermedio. En este punto, la edad marca el punto de partida, sin embargo, el límite al que pueden llegar es indefinido, ya que cuentan con mucha predisposición y constancia alrededor de cada sesión.

Educación por el arte en grupos recreativos

Durante el año 2022, tuve la oportunidad de ser tallerista en un colegio internacional de alto prestigio ubicado en el distrito de La Molina. Cabe mencionar, que, por cuestiones de privacidad, la directora de esta institución prefiere mantener el nombre de dicha institución de manera anónima. En este, estuve a cargo de dos talleres. El taller de Crazy Art conformado por los alumnos de Kindergarten y el taller de Recycled Art impartido a alumnos de primaria de G1, G2 y G3. Estos talleres fueron elaborados y dictados en idioma inglés y me permitieron adquirir conocimientos en la práctica sobre el manejo de grupos estudiantiles de nivel primaria, además de enfocar mis conocimientos plásticos hacia una visión acerca del mundo que nos rodea, que es un tema latente en mis proyectos artísticos: utilizar el arte como medio de comunicación.

Entre los aspectos que caben resaltar en esta experiencia educativa se encuentran el fomento de la cultura y concientización del mundo que nos rodea, ya que, los temas planteados en los talleres permitieron abordar tanto su mundo interior como plasmar interpretaciones sobre su entorno y contexto. Por ejemplo: en una clase de kindergarten, la consigna fue hacer una ciudad con técnica de collage. En este punto, cada alumno utilizó formas y colores según su experiencia previa, memoria y creatividad. En el caso de los alumnos de Recycled art, se adicionó el fomento de una cultura eco amigable, en el que sean conscientes de todos aquellos materiales que pueden tener un segundo uso para poder materializar también su visión del mundo. Los temas iban desde el interior hacia el exterior progresivamente, partiendo desde el autoconocimiento abordado desde el autorretrato hasta proyectos más complejos para hablar sobre el océano o la tecnología.

Figura 33. Exposición del taller de Crazy Art-Kindergarten.

La figura 33 corresponde a la exposición de arte de los estudiantes del taller con una minuciosa selección de trabajos en los que se empleó el imaginario colectivo de cada alumno, tratando temas de vida cotidiana como la familia, la naturaleza, mi mejor amigo, animales, superhéroes, ciudad y objetos, abordados desde distintas técnicas y sin limitarlo a una sola referencia, para que, de esta manera, experimenten de forma creativa el cómo trasladar sus ideas desde la imaginación hacia el papel. Sin duda alguna, tanto los alumnos como los padres estuvieron encantados con este taller y el proceso, ya que, a sus cinco años de edad, los insertaron en un mundo de exploración.

Los estudiantes participantes fueron los siguientes: Felipe, Salvador, Camila, Fabiana, Facundo, Paula, Thiago y Luciana correspondientes a las secciones: Zinnias, Mayflowers, Violets y Sunflowers.

Figura 34. Exposición del taller de Recycled Art-Elementary.

En la figura 34, se puede apreciar el trabajo de los alumnos del taller de arte reciclado de los grados G1, G2 y G3. En estos trabajos se abordó la expresión creativa en formato bidimensional y tridimensional trabajando con materiales reciclados como vasos, cajas, papel kraft, papeles de colores, cartón y bolsas. Incentivando de esta manera, el cuidado del medio ambiente a través del uso de material reciclado y al mismo tiempo, buscando de manera creativa plasmar su visión acerca de temas como: flora, fauna, ahorro y tecnología.

Los estudiantes participantes fueron los siguientes:

Joaquin, Catalina, Arianna, Emma Carrion, Renata Valladares Estela, Fabi, Camila y Mathias.

Capítulo III: Arte y bienestar emocional

Arte para personas con habilidades diferentes

En el año 2020 accedí a una plataforma virtual de profesores particulares en el rubro artístico. Aquí me contactó una madre de familia quien solicitaba un taller de pintura para su hijo con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Luego de largas conversaciones, acepté llevar las sesiones como prueba y el proceso de este alumno ha sido tan amplio, que actualmente domina la teoría del color y ya está realizando sus primeros cuadros en acrílico sobre lienzo, plasmando así, su mundo interior y retratando a los personajes que admira. Incluso nos encontramos gestionando un espacio expositivo para su primera exposición de arte. Esto con el motivo de felicitar su progreso e incentivarlo a seguir produciendo y plasmando su mundo interior. En la figura 35 se puede apreciar una de las obras de Matías, de 19 años, quien hoy en día puede retratar sus gustos a través de la pintura, así también como hace uso de la expresividad en el color y pule paulatinamente su motricidad para poder crear en un futuro, cuadros realistas.

Figura 35. Retrato de cantante peruano.

Figura 36. Alumna de 19 años y obras en técnica mixta.

Con el pasar del tiempo, haciendo un análisis de mis capacidades para poder dictar clases a niños, adolescentes y adultos, incluso tener la paciencia adecuada y asesoría de la mano de una educadora especial para dictar un taller de arte a alumnos con TEA, conocí a Astrid, otra alumna de la misma edad y con la misma condición, esta vez, con el requerimiento de dictarle un taller de arte en inglés (figura 36). Es así como utilizamos un lapso de tiempo de dos meses que coincidieron con su estancia en el país para poder guiarla en estas sesiones creativas y, sobre todo, trabajar con su precisión y pulso. Trabajando así, algunas técnicas como pintura con acrílicos, óleos pastel, tizas pastel y acuarelas sobre cartulinas texturizadas.

Ambas experiencias fueron de suma gratificación para mí, ya que descubrí una nueva capacidad, siempre consultando de la mano de una educadora especial el cómo abordar sesiones específicas. A medida que ambos alumnos mostraban progreso, complejizábamos un poco el ejercicio en cada paso, como un reto personal que ellos mismos estaban muy motivados a cumplir. De esta manera, no solo colaboraba con su crecimiento artístico, sino también con su autoestima, celebrando así, los pequeños logros cumplidos en cada

clase. Este nexo entre la educación y el arte me permitió ampliar mi visión del arte como una vía terapéutica y de desarrollo, tanto personal como colectivo.

Sanando a través del Arteterapia

En el mismo año de mi egreso, 2017, realicé un diplomado de Intervención psicoterapéutica en niños a través del arte utilizando la TAE (Terapia de Artes Expresivas), posteriormente, en el año 2020 realicé un curso de Introducción a la Terapia de Artes Expresivas en adultos. La realización de estos cursos partió desde una necesidad personal por ayudar y encontrar un medio que junte tres aspectos que me interesaban: la psicología, la educación y el arte. Sin embargo, no fue hasta ese mismo año en el que decidí fundar mi propio taller para brindar

sesiones de arteterapia, llamado “Redescubriéndome en el confinamiento: sesiones de Arteterapia”. Esto surgió como una respuesta a un llamado que sentí por parte de mis alumnos y colegas. Al ser docente a tiempo completo, noté cómo mis alumnos menores mostraban cambios en su comportamiento en casa debido al confinamiento. Asimismo, los adultos aumentaban paulatinamente sus indicadores del estrés debido a situaciones laborales, económicas, políticas o incluso a pérdidas de miembros de su familia producto del COVID-19.

Las artes expresivas son un tipo de psicoterapia que tiene sus bases en la psicología y en el arte. En este caso, se parte desde un motivo de consulta y se trabaja con una o varias ramas del arte según se requiera: pintura, escultura, danza, expresión corporal, teatro o música. La premisa de este tipo de terapia es que es más importante el proceso que el mismo resultado. Por lo cual, no se emiten juicios de valor como: “bonito, feo, bien logrado o mal compuesto” ya que es una práctica donde no se necesitan bases artísticas. En ese sentido, es un espacio seguro y de autocuidado en el que lo importante es permitirse sentir, expresarse y liberarse poco a poco de las preocupaciones a través del juego y de las artes. Estos motivos de consulta son muy amplios, siendo algunos casos recurrentes la depresión, ansiedad, estrés laboral, luto o traumas de la infancia y se propone cada ejercicio según el aspecto que se busque trabajar, ya sea de forma individual o grupal.

Figura 37. Sesión grupal de arteterapia a las trabajadoras de TLC.

Al inicio de la pandemia mundial, facilité el taller de modo privado para niños de 6 y 9 años. Posteriormente se adaptó a adultos, trabajando por separado con ellos y como una forma de ayuda a todos aquellos que se encontraban intranquilos por el cambio repentino de presidentes en el país y las muertes provocadas por los conflictos entre la policía y los marchantes. Al notar que muchos adultos no podían conciliar el sueño y sus niveles de estrés iban en aumento, decidí realizar una sesión gratuita virtual para trabajar con todos aquellos sentimientos de angustia, miedo, incertidumbre y estrés.

Más adelante, en el año 2022, tuve mi primera sesión de arteterapia corporativa, como se puede apreciar en la figura 37, en este caso, fue realizado a un grupo de docentes de idiomas (inglés, francés, español e italiano) de una academia que brinda clases particulares de forma virtual y presencial. En esta sesión trabajamos el tema: “Sanando a mi niña interior” a través de la escritura creativa, pintura y expresión corporal. El fin era poder compartir experiencias, miedos y dejar en el centro todo lo que puede interferir con el trabajo de educadora de niños, ya que, esto suele conmover bastante en un punto a las personas que arrastran algún tipo de herida de la infancia. Las trabajadoras disfrutaron bastante del taller, se permitieron sentir y expresar cada emoción a través de estos medios artísticos y regresaron a casa con una sensación de bienestar y autocuidado.

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

En el presente informe se puede concluir mi experiencia profesional en tres áreas centrales: la producción artística, la educación artística con una metodología propia en sesiones individualizadas y grupos recreativos, y, por último, sesiones inclusivas y de arteterapia. Respecto a la primera área: el punto de partida fue un acto introspectivo acerca de propios sentimientos y pensamientos que me llevó al entendimiento de lo que es vivir con una condición mental de forma crónica. Esto hizo que, a través de la investigación teórica y de campo, se generen dos proyectos expositivos individuales; el primero fue “Cita 18” en el que la búsqueda de empatía permitió generar una propuesta para humanizar a las pacientes intermedias mujeres del hospital de salud mental Víctor Larco Herrera de Lima, así también como exponer el caso de pacientes mixtos que acudían a consultorios particulares y también quisieron alzar su voz respecto a cómo presentaron mejoría gracias a un tratamiento adecuado. Para mi segunda propuesta “Progreso Natural”, hubo una evolución en la temática que salió de la delimitación de salud mental y se orientó hacia la relación entre los pobladores de Huancavelica con su naturaleza, su fe y tradiciones, su estilo de vida y cómo esto puede influir en el uso de las instalaciones que lo rodean, a pesar que traigan consigo una promesa de progreso en el campo de la salud y urbanización de su propia locación. Hasta este punto, la intención de ambas propuestas expositivas estuvo marcada por la reflexión, empatía, ayuda, investigación y exploración técnica plástica.

Respecto a la segunda área de mi experiencia profesional, se encuentra la educación por el arte. Mi pasantía laboral por distintas academias y la misma práctica me hizo desarrollar y pulir una metodología en la que priman la horizontalidad, exploración técnica y reflexión del entorno que nos rodea. Este tipo de educación fue impartida tanto en contextos de sesiones individualizadas adaptadas al tipo de inteligencia del alumno según la clasificación de las inteligencias múltiples del psicólogo Howard Gardner, rango de edad y ritmo de aprendizaje, como en grupos recreativos de primaria, logrando así, excelentes resultados no solo técnicos sino también en el desarrollo emocional del estudiante, ya sea desde forjar un autoestima que le permita celebrar sus progresos en el arte, como abrir el campo de visión acerca de la ciudad y

naturaleza que lo rodea.

La última área de experiencia profesional corresponde a la educación inclusiva y el arteterapia, en estas trabajé haciendo caso omiso a todo tipo de prejuicio en base a un diagnóstico clínico, condición mental o problemas personales que pueda traer el alumno. Estas áreas trabajan con el arte como un mecanismo de ayuda, por el lado educativo inclusivo, para que pueda experimentar el mundo de la creación en un lenguaje plástico en el que poco a poco pueda tener progresos y pueda expresarse de esta manera. Y en las sesiones de arteterapia, trabajar con bases teóricas de psicología, educación y arte como facilitadora y permitir que los participantes de las sesiones produzcan desde el interior hacia el exterior, permitiéndoles representar los miedos y angustias, y poco a poco ir sanando cada uno de los motivos de consulta con los que se presentaron desde la primera sesión.

En síntesis, mi trabajo se relaciona por un lado al trabajo humanitario, crítico, simbólico y reflexivo en mis proyectos artísticos, en donde busco despertar empatía con los espectadores, para que de esta forma, pueda haber un cambio en su forma de ver y tratar a personas marginadas y puedan ver más allá de su propio contexto. Del mismo modo, en el área educativa busco potenciar las habilidades artísticas de mis alumnos a su ritmo y partiendo desde su propia manera de aprender, así como ser conscientes de dónde nos situamos en cuanto a reconocer nuestro entorno, problemáticas sociales o ambientales y generar una propuesta creativa desde la propia reflexión, nivel y experiencia de cada uno.

Como futuro cercano y meta personal, me encuentro actualmente en el planeamiento de fundación de un proyecto educativo de arte que me permita abordar estas tres áreas y a largo plazo poder generar un aporte en nuestra sociedad con bases en la empatía, humanización, crítica y formación plástica. A medida que el proyecto educativo crezca, esto me permitirá nutrirme y sentar nuevas bases para continuar realizando investigaciones teóricas y de campo para poder seguir produciendo y generando espacios reflexivos desde una galería de arte o un espacio expositivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARIAS, Oscar

2015 “Arquitectura Monumental y Paisaje, Análisis Contextual desde el Sitio “La Cumbe”, Valle Bajo De Chincha”. *XXIII Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología*. Cusco, 2015, paper sin número, pp: 3.

Consulta: 4 de abril del 2023.

https://www.academia.edu/41267997/Arquitectura_Monumental_y_Paisaje_An%C3%A1lisis_Contextual_desde_el_Sitio_La_Cumbe_PV57_3_Valle_Bajo_De_Chincha

CADENA, Ana

2018 *Cita 18* [exposición artística]. Espacio en Blanco. Monterrey. México.

Visita: 3 de octubre de 2018.

EL PERUANO

2021 “Huancavelica: nuevo Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia presenta un avance del 35%”. *El Peruano*. País. Lima, 26 de julio del 2021.

Consulta: 7 de abril del 2023.

<https://elperuano.pe/noticia/125437-huancavelica-nuevo-hospital-regional-zacarias-correa-valdivia-presenta-un-avance-del-35>

GOB.PE (PLÁTAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO)

PRONIS toma medidas para culminar obras del Hospital Zacarías Correa Valdivia. Consulta: 7 de abril de 2023.

<https://www.gob.pe/institucion/regionhuancavelica/noticias/649801-pronis-toma-medidas-para-culminar-obras-del-hospital-zacarias-correa-valdivia>

MORA, Carlos

2019-2020 “Milagritos virtuales y e-rejía: apropiación de exvotos en el contexto de Internet”. *Paakat: Revisa de Tecnología y Sociedad*. Guadalajara, México, septiembre del 2019 a febrero del 2020, año 9, número 7, pp: 3.

Consulta: 26 de marzo del 2023.

<https://www.scielo.org.mx/pdf/prts/v9n17/2007-3607-prts-9-17-00006.pdf>

Romani, Maggie

2019 *Progreso Natural* [exposición artística]. Centro Colich. Lima. Perú.

Visita: 10 de septiembre de 2019.

ANEXO 1: CV RESUMIDO

Estudios universitarios

2017 Bachiller en Arte con mención en Pintura. Pontificia Universidad Católica del Perú.

2017 Intercambio estudiantil. Universidad de Monterrey, México.

Estudios de postgrado y cursos

2023 Profesorado en Danza Clásica. Instituto Peruano de Ballet Clásico.

2020 Introducción a las Artes Expresivas. TAE Perú.

2019 Capacitación en metodología de la educación y neurolingüística. Little Dreamers Language Tutoring.

2017 Diplomado en Intervención psicoterapéutica en niños a través del arte. Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

Reconocimientos y premios

2021 Mención honrosa en concurso de arte "Tu ciudad: El Perú en imágenes". Embajada de Estados Unidos en el Perú.

2017 Segundo Premio a la Crítica. Pontificia Universidad Católica del Perú.

2013 Primer puesto en el concurso de arte "Arte con Post It". Empresa 3M.

Exposiciones individuales

2019 "Progreso Natural". Centro Colich, Lima, Perú.

2018 "Cita 18". Espacio en Blanco, Monterrey, Nuevo León, México.

Exposiciones colectivas

2022 "Mudar". Espacio Elipsis. Lima, Perú.

2021 "Camino al Bicentenario V: Propuestas para un país partido en dos". Galería Forum. Lima, Perú.

2017 "Re+presentarnos". Galería Más Arte Perú. Lima, Perú.
"Realidades". Centro Roberto Garza Sada. UDEM. Monterrey, México.

"78 Expo anual. Egresados de Arte y Diseño. PUCP. CCPUCP. Lima.

"Arte desde la emergencia". ICPNA. Lima, Perú.

2016 "Diciembre: Una buena razón para juntarnos". Galería Forum. Lima.

"Fricción, presente y futuro". Sala Winternitz. Lima, Perú.

2015- Exposiciones anuales en la Pontificia Universidad del Perú.

2011

Colaboraciones

2019 “Miligramos”. 21 encuentro de artes escénicas PUCP. Lima, Perú.

Obra para escenografía teatral.

2018 “Loving Vincent”. CINEARTE PUCP. Lima, Perú.

Afiche realizado para la proyección de la película Loving Vincent del cine de la Facultad de Arte y Diseño de la PUCP.

Experiencia laboral

2022 Docente de talleres artísticos co-curriculares. Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln.

2020 Arte terapeuta en taller: “Redescubriéndome en el confinamiento: sesiones de arteterapia”.

2019- Docente de español, inglés y talleres artísticos. Little Dreamers LT. 2020

2017- Docente de artes visuales e Historia del Arte del Perú. actualidad. Academia de Arte y Diseño “La Puerta Roja”.

2016 Docente de taller de arteterapia “Arte Kreativa”. Colegio de la Inmaculada Jesuitas.

2015 Dibujante de registro de patentes. Brand Consultores.

2013- Docente particular de artes visuales (niños, adolescentes y adultos). actualidad