

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS CON ORIENTACION EN DIBUJO

NOMBRE Y APELLIDO: LEDESMA, Laura Patricia

DNI: 26.822.295

LEGAJO: 70414/5

CELULAR: 2224-460151

MAIL: ledesmapatricia31@yahoo.com.ar

PROFESOR: CRESPO, Roberto

TEMA: Las artes plásticas como nexos comunicacionales para los niños con autismo.
Estudio de un caso

TITULO: Arte y Autismo: nexos comunicacionales

Tema: Las artes plásticas como nexo comunicacional para niños con autismo.
Estudio de un caso

Palabras clave: Artes plásticas- autismo en niños- nexo comunicacional- estudio de un caso

Resumen:

A raíz de un trabajo de campo, indagaremos sobre el arte como nexo comunicacional en los niños con autismo, a partir del estudio de una niña, se logró la realización de actividades plásticas en el transcurso de cuatro encuentros durante un mes. Las actividades consistieron en dibujar, explorar texturas, realizar acciones gestuales como: plegar, arrugar, doblar, y otras sobre papel; por último utilizó elementos como: rodillo, esponja, pincel, etc. El objetivo del trabajo es analizar y reflexionar sobre la importancia y las posibilidades que aporta el arte en producciones artísticas como nexo comunicacional para los niños con autismo.

« El lenguaje es el código más preciso de comunicación que nos permite decir lo que sentimos y pensamos, cómo acercarnos y alejarnos de la realidad»

Ferdinand de Saussure (en Arrebillaga, 2009).

1. Fundamentación

Este trabajo surgió de la necesidad de conocer y profundizar la problemática del autismo en la niñez, e indagar sobre las posibilidades que aportan las artes plásticas. Es gratificante poder intervenir desde mi disciplina y formar parte del mundo de estos niños a través del nexo: enseñanza- aprendizaje. Desplegar desde los elementos plásticos que conforman las artes: la línea, el color, las formas, las texturas, los movimientos y un amplio abanico de posibilidades que comunican. Poder fomentar, transmitir a través de las artes, a niños de diagnóstico cuyas dificultades influyen en las formas de socializar, comunicar, percibir. Comprometida

con esta problemática comencé a investigar sobre: ¿Qué es el autismo?, ¿Qué características presenta?, ¿Cómo inicia la comunicación y el lenguaje desde la niñez?, ¿Cómo se considera el arte en las terapias? .A través de la experiencia con las artes plásticas, realicé un trabajo de campo a partir del estudio de una niña con autismo.

En este aspecto, la plástica es de gran necesidad como modo de expresión, distracción y destreza. Incentivar a los niños en actividades que despliegan los distintos recursos y fomentarlos a la comunicación, es indispensable para mejorar la calidad de vida de éstos. Promover la educación plástica y ofrecer a través de ella herramientas, recursos y técnicas creativas que los motiven, los contengan y la acepten para expresarse.

Cada niño con autismo es una experiencia individual, tomar cada uno de ellos y lograr vínculos e intercambios, explorar materiales, conocer su reacción ante ciertos elementos, poder contenerlos y apoyarlos, ya no sólo es tarea de terapeutas. Los cambios ocurridos en el transcurso de los años dieron lugar a nuevo plan de intervención que implicaron a padres, terapeutas y educadores. Al respecto la psiquiatra Alexia Rattazzi señala: « Las intervenciones que involucran a los padres existen desde los años setenta. En los últimos años se han multiplicado este tipo de intervenciones, debido al aumento sostenido del número de niños diagnosticados con TEA y la escases de profesionales especializados en lugares de bajos recursos y/o alejados de las grandes ciudades, han dificultado el acceso de los niños y sus familias a los tratamientos»(p.153).

Tras el análisis de cada acción y desempeño en las actividades realizadas en el trabajo de campo, ésta niña ha demostrado a través de su hacer espontáneo y dinámico lo necesario que resulta brindarles herramientas educativas en todos los ámbitos del arte.

Este trabajo invita a la reflexión, mediante una serie de obras reflejada en la concientización que compete a todo el entorno y a la sociedad como principal imponente en garantizar el bienestar y la seguridad de los niños.

« Las capacidades de integrar a las personas que presentan mayores limitaciones en la interacción social y la de respetar su forma especial de desarrollo, sin renunciar por ello a darles instrumentos de comunicación y comprensión del mundo,

son reflejos importantes de los valores y cualidades de los sistemas educativos» (Reviere, 1997, s.p).

2. Autismo. Breve reseña histórica

El término autismo fue ideado por Bleuler en 1911, refiriéndose a un trastorno básico de la esquizofrenia, que consistía en la limitación de las relaciones con las personas y con el mundo, casi de manera extrema. De ahí las palabras autismo y autista, que provienen del término griego autos que significa “sí mismo”.

Luego Kanner (1943), definió éste término a partir de la observación de once niños que presentaban características comunes, referidas especialmente a tres aspectos:

Las relaciones sociales: El rasgo fundamental del síndrome autista era la incapacidad para relacionarse con las personas, demostrando soledad extrema desde el principio de la vida.

Deseo obsesivo de preservar la invariancia: inadaptabilidad ante los cambios de rutina y de los objetos circundantes, junto a la dificultad para percibir o conceptualizar totalidades coherentes y la tendencia de representar las realidades de forma fragmentaria y parcial.

Comunicación y lenguaje: Deficiencias y alteraciones en la comunicación y el lenguaje con presencia de ecolalia, tendencia a comprender las estructuras lingüísticas de manera literal, inversión de pronombres personales, falta de atención del lenguaje, apariencia de sordera en algún momento del desarrollo y falta de relevancia de las emisiones (pp.29-30).

Por otra parte Hans Asperger, otro clínico que también se le atribuye el “descubrimiento” del cuadro. Su artículo del año 1944, contribuye un hito de la literatura clínica.

Asperger (1944), subraya: «presentando aquí este tipo de trastorno queremos demostrar lo legítimo de relacionar un tratamiento educativo apropiado para seres humanos diferentes, el cual tenga en cuenta sus dificultades específicas y características. Estas personas son capaces de desempeñar su papel en la sociedad, sobre todo si se encuentran con una respuesta de amor, comprensión y guía » (p.21).

El autismo es plural y diverso. Desafía a manuales y las nomenclaturas. Se acerca y se aleja de los prototipos, según cada caso, cada persona, cada subjetividad. No hay un solo tipo de autismo, los síntomas del autismo se manifiestan de formas diferentes en cada individuo y su evolución sigue variadas trayectorias y caminos. La

diversidad humana se resiste de la rigidez estática y unívoca de las etiquetas. Personas singulares, múltiples autismos. Por eso resulta más apropiado decir que alguien tiene autismo y no que es autista.

Se ha hablado de trastornos profundos del desarrollo y de trastornos generalizados del desarrollo, cuando en muchos casos, las alteraciones no son profundas y mucho menos generalizadas. Las etiquetas diagnósticas han venido peleándose con la realidad [...]. El autismo es un síndrome que afecta la comunicación social y la flexibilidad en distintos grados, según cada caso. Por eso en los manuales internacionales se habla en la actualidad del trastorno del espectro autista (TEA) ¿Qué significa? Si el espectro de colores describe las distintas gamas de colores con sus diversas tonalidades, hablar de espectro autista supone referirse a un continuo dimensional con la misma diversidad que los colores del arcoíris (Valdez, 2016, pp.11-12).

Ángel Reviere en su estudio sobre desarrollo evolutivo y autismo «planteó la necesidad de prestar atención a la diversidad y a sus manifestaciones desde una perspectiva dimensional » (p. 20).

Finalmente el DSM-5 (APA, 2014) adopta la perspectiva dimensional usando la etiqueta TEA y proponiendo tres niveles diferentes de apoyos requeridos. Con la aparición del DSM-5 en 2013, la última etiqueta diagnóstica que (reemplaza la de TGD, TGDNE, trastorno autista (TEA)). Se identifican dos dominios centrales que son las dificultades en la comunicación social y conductas e intereses restringidos o repetitivos. Se adopta además una perspectiva dimensional (abandonando el enfoque categorial) que describe los niveles de apoyo que cada sujeto necesita (nivel 1, 2,3) en la interacción con su contexto social (Valdez, 2016, p. 21).

3. Incorporación del arte en las terapias

Este tipo de terapia surgió a mediados del siglo pasado, orientadas como tratamiento de distintas problemáticas de niños, adolescentes y adultos de todas las edades; actualmente se conoce como Arteterapia. Utiliza gran variedad de técnicas, materiales y procedimientos de las diferentes artes como: escritura, escultura, pintura, fotografía, etc. Se trabaja con las imágenes, las emociones y sensaciones, cuyas técnicas están basadas en facilitar la expresión, utilizando el arte como medio ideal. Este tipo de terapia resulta un buen método para poder exteriorizar los sentimientos y expresarlos a través del arte.

3.1 Arteterapia. Historia

Hacia finales del siglo XIX, los psiquiatras europeos observan con interés las producciones de sus pacientes, esto se ve reflejado en la organización de varias exposiciones que se realizan con sus obras, inaugurando la Sociedad Suiza de Psiquiatría la primera en 1910, en el hospital Waldau de Berna.

« El psiquiatra alemán Hans Prinzhorn (1922), publica un artículo en el cual hace un análisis comparativo entre las expresiones artísticas de sus pacientes de la clínica de psiquiatría de Heidelberg, con obras de artistas profesionales y llega a la conclusión de que el arte de los pacientes con enfermedades psiquiátricas es mas autentico debido a que representa una autoexpresión, un reflejo de lo que piensa y siente la persona y no está sujeto a presiones y demandas del publico » (p.22).

Este estudio de Prinzhorn causa gran impacto en los mundos artísticos y científico, por lo que comienzan a replicarse exposiciones vinculadas con esta temática en Francia, Alemania y Suiza entre 1929 y 1933. Gracias a este autor se empiezan a difundir la idea de que hacer arte es algo esencial en todas las personas y que el arte puede llegar a ser un medio para obtener bienestar psicológico. No obstante «el término “ Arteterapia”, recién es acuñado oficialmente en 1942 por el artista británico Adrian Hill, quien estando internado se vale de la actividad artística como medio para recuperarse, mas tarde comienza utilizando este método con otros pacientes del hospital » (López, 2021,p.22).

4. Trabajo de campo

El presente proyecto se llevó a cabo a partir de un trabajo de campo realizado a Dulce, una niña de seis años de edad, con autismo. A través de éste se analizo su proceder en las artes plásticas mediante una serie de actividades elaboradas en función a la exploración y primeros acercamientos a elementos del lenguaje plástico, como la línea, el color, la forma. Las sesiones fueron: una vez por semana durante un mes, con duración de media hora. El taller estuvo supervisado por especialista en terapia ocupacional quien me orientó en el ámbito terapéutico. Como registro se tomaron fotografías en cada oportunidad, demostrando los materiales que utilizó, el proceso de trabajo y los dibujos terminados.

4 .1 Primer encuentro

El primer día de asistencia fue de presentación, donde se dejó proseguir con fluidez y naturalidad, se dispuso sobre la mesa hojas de oficio y elementos secos para

pintar, como crayón , lápices de colores y tiza, que aceptó con facilidad, dibujó y pego sobre la pared.

4.2 Segundo encuentro

La niña interactuó con libro de cuento móvil, (Mi perro travieso) siguiendo con los mismos materiales para colorear, dibujó y pintó de manera muy enérgica.

4.3 Tercer encuentro

Exploró materiales y colores de elección propia, el mismo día realizó una segunda actividad con hojas de papel, consistió en doblar, hacer bollos ,recortar con tijera y con la mano, alisar y luego frotar tiza por encima de cada textura lograda, dando presencia a la línea.

4.4 Cuarto encuentro

Se dispuso sobre la mesa una serie de herramientas con texturas artificiales y pinturas acrílicas, con los que luego utilizó en dibujos que creó de su memoria de forma natural y expresiva.

Como conclusión de este análisis, debo destacar la gran participación que tuvo la niña, se establecieron pequeños vínculos e intercambios entre ambas; mantuvo buena predisposición y aceptación de materiales y sobre todo se mostro activa en cada propuesta.

5. Características técnicas

En las obras se trabajó a partir de las texturas y el color. Su textura establece gradiente de tamaño y una dinámica visual. En cuanto al color la paleta en cada obra es seleccionada reforzando su poética: cálidos, contraste de complementarios, sutileza del color, relación figura fondo, valor tonal y como símbolo cultural. Cada elemento fue de elección consiente y deliberada, el encuadre es determinado en planos medios y primer plano, aparece la relación figura fondo, percibida desde el color, repetición y segregación de planos. El soporte es madera, su formato es rectangular y cuadrado dispuestas de forma vertical y horizontal una de las obras conforma un tríptico. La técnica utilizada en pintura sintética, con procedimientos a partir de espátulas, rodillos, pinceles, bollos de papel, esponja, elementos metálicos con textura, collage, mancha con acrílico aplicada haciendo presión sobre cartón. El espacio de exposición fue realizado en el taller de dibujo personal el cual cobra

gran significación, ya que en éste se llevó a cabo las actividades del trabajo de campo. El montaje fue de forma conjunta, con la intención de que cada una de las obras en su totalidad conforme un sentido de unidad. Tomé como referentes para mi trabajo final, el catálogo con pruebas y técnicas de textura personal, realizada durante mi transcurso académico en la cátedra de dibujo III (básica), y charlas en videos de youtube de la psiquiatra Alexia Rattazzi, que me parecieron interesantes.

Los niños que presentan autismo necesitan de una idiosincrasia inculcada a través de los valores de los padres quienes son los primeros en enseñarle y mostrarle el mundo.

Las obras realizadas pretenden transmitir reflexión sobre la importancia de los valores. Éstos cobran gran significación, ante las necesidades de los niños con autismo. Cada una de las obras despliega desde lo gestual su poética.

«El autismo es una manera distinta de procesar a veces la información, una manera distinta de ser en el mundo, de procesar los estímulos sensoriales, que hay cosas que les gusta que a veces son intereses que no son los típicos pero que son personas con sus talentos y sus desafíos como todo el resto » (Rattazzi ,2013).

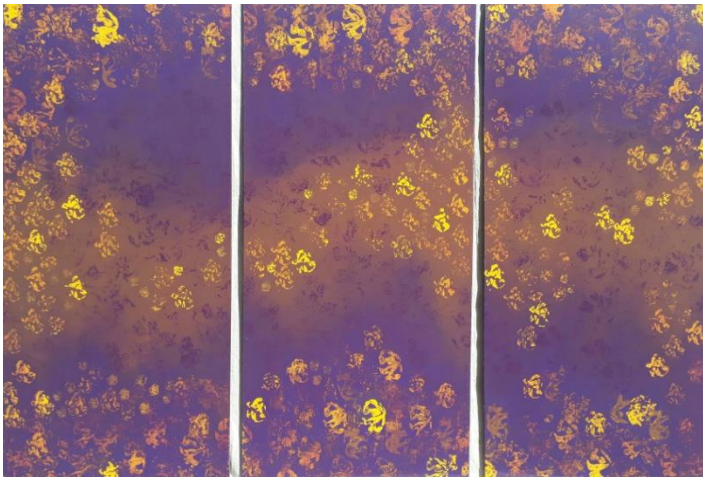
Debemos aprender como sociedad a relacionarnos con calidez, empatía y flexibilidad emocional;ellos necesitan de nuestra consideración, acaparan en toda esta índole los medios más flexibles para contenerlos, como una continua atención, alegría, paciencia, solidaridad e indudablemente infinito respeto. Enriquece enormemente la calidad de vida de cada niño.

Figura1. Obra de 70 x50, procedimiento de espátula y esponja

Figura 2. obra de 50 x70 cm, Sutileza del color

de complementarios

Figura 3. Tríptico de 70 x 30 cm. Contraste

de planos

Figura 4. Obra de 70 x50 cm Procedimiento con rodillos y segregación

Figura 5. Obra de 60 x 60cm. Collage y mancha de acrílico

6. Consideraciones finales

Considero los aportes de técnicas y elementos de las artes plásticas, de gran necesidad y convivencia como herramienta indispensable que puede integrarse en nexo comunicacional en los niños con autismo desde su niñez; lo cual en este análisis se observa la dinámica y la aceptación de las propuestas ya nombradas en el trabajo de campo realizado, por tanto considero un valioso aporte a esta problemática.

Mi proyecto no pretende dar una teoría ampliatoria sobre autismo, que comprende inmensa complejidad, sino brindar una información susceptible, en lo que podemos familiarizarnos, conocer y dar conciencia que nos encontramos ante un modo diferente en los que los niños que padecen esta “condición “ logran demostrar, por consiguiente estas contribuciones del arte como conector; sustenta de alguna manera la calidad de vida de estos niños. Por tal motivo hemos de tomar con responsabilidad el compromiso de la sociedad ante estas circunstancias y desde mi lugar de artista plástica, ofreciendo toda mi consideración y respeto a quienes participaron en este proyecto, que en consecuencia pueda ser dirigido a todas las personas, con la finalidad de brindar un aporte a través de las artes y que se pueda esparcir esta práctica, incorporarlos en diversos espacios accesibles para la concurrencia de aquellos niños con autismo que lo necesiten. A pesar de la

limitación que cada niño presente según su diagnóstico, es esencial que se lo incentive a transmitir todas aquellas posibilidades creativas.

Referencias bibliográficas:

Arrebillaga, M. (2009). *Autismo y trastorno del lenguaje*. Córdoba, Argentina: Brujas.

Arrebillaga, M. (2012). *Neuropsicología Clínica Infantil: intervenciones terapéuticas en TGD, Autismo, Asperger, Síndrome de Rett*. Córdoba, Argentina: Brujas.

Valdez, D. (2016). *Autismos: Estrategias de intervención entre lo clínico y lo educativo*. Buenos Aires Argentina: Paidós.

Lowenfeld, V. (1961). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz.

López, M. (2021). *Arteterapia y resiliencia: técnicas y talleres para todas las edades*. Buenos Aires, Argentina: Maipue, 2021.

Autismo. Alexia, Rattazzi de Panacea. (3 de julio de 2019). [Archivo video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=LH8lx8mzIRU&t>

Un regalo disfrazado de dilema. Alexia Rattazzi. (16 de diciembre de 2013). [Archivo video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=aRVYqn8Bzr4>