

Fundamentos de la Terapia de Artes Expresivas: Integración de arte, cuerpo y proceso terapéutico

Autores: Judith Alalu, José Miguel Calderón

Supervisor: Edmundo dos Santos

Resumen

La Terapia de Artes Expresivas (TAE) sitúa el arte y la estética en el centro del proceso terapéutico, promoviendo la transformación a través de la creación artística y la exploración del cuerpo en el espacio. En el marco de la Clínica Expresiva Somática, la conexión entre el arte y el cuerpo adquiere un rol esencial, ya que el movimiento y la experiencia sensorial permiten la integración de emociones y vivencias en el proceso de acompañamiento terapéutico.

Desde una perspectiva salutogénica, la creatividad y la expresión somática se convierten en herramientas clave para fomentar la resiliencia y el bienestar. A través de una metodología cualitativa basada en revisión bibliográfica y experiencias clínicas, se presentan ocho fundamentos de la TAE: el arte como centro del proceso, la intermodalidad y la poliestética, la posibilidad de la poiesis, una perspectiva fenomenológica, el concepto andino de tinkuy y vitalidad, un enfoque centrado en los recursos y la salutogénesis, una estética terapéutica y el arte en el vínculo. Estos principios estructuran la práctica de la TAE y permiten comprender la relación entre la experiencia artística, la expresión somática y la transformación del ser.

Palabras clave: Terapia de Artes Expresivas, Tinkuy y vitalidad, Poiesis, Intermodalidad, Estética terapéutica, Salutogénesis, Arte en el vínculo, Cuerpo y expresión.

Abstract

Expressive Arts Therapy (EXAT) places art and aesthetics at the core of the therapeutic process, promoting transformation through artistic creation and body awareness. Within the framework of Somatic Expressive Clinic, the connection between art and body plays an essential role, as movement and sensory experience facilitate the integration of emotions and lived experiences within the therapeutic accompaniment process.

From a salutogenic perspective, creativity and somatic expression become key tools in fostering resilience and well-being. Through a qualitative methodology based on literature review and clinical experiences, eight fundamental principles of EXAT are presented: art as the center of the process, intermodality and polyesthetic experience, the possibility of poiesis, a phenomenological perspective, the Andean concept of tinkuy and vitality, a resource-oriented and salutogenic approach, therapeutic aesthetics, and art in relationship. These principles frame the practice of EXAT and provide insight into the intersection of artistic experience, somatic expression, and personal transformation.

Keywords: Expressive Arts Therapy (EXAT), Tinkuy and vitality, Poiesis, Intermodality, Therapeutic aesthetics, Salutogenesis, Art in relationship, Body and expression.

Desarrollo

La Terapia de Artes Expresivas (TAE) es una disciplina que integra diversas formas de expresión artística—como la música, la danza, el teatro, las artes visuales y la poesía—en el proceso terapéutico, promoviendo la transformación personal a través de la creatividad y la exploración somática. Este enfoque se basa en la premisa de que el arte posee su propio lenguaje y significado, facilitando un acceso profundo al mundo interno del individuo sin necesidad de traducción a términos psicológicos. Según Paolo Knill, la TAE opera desde la descentralización intermodal, permitiendo que el cliente se aleje del problema central y explore nuevas formas de expresión a través del arte (Knill, Levine & Levine, 2018).

En el contexto de la Clínica Expresiva Somática, la conexión entre el arte y el cuerpo adquiere un rol esencial. El movimiento y la experiencia sensorial permiten la integración de emociones y vivencias, enriqueciendo el proceso terapéutico. Desde una perspectiva salutogénica, la creatividad y la expresión somática se convierten en herramientas clave para fomentar la resiliencia y el bienestar.

A continuación, se presentan ocho fundamentos que estructuran la práctica de la TAE:

- 1. El arte como centro del proceso: La creación artística es el eje del proceso terapéutico, permitiendo al individuo sumergirse en su mundo interno y generar significados a través de la experiencia sensorial y expresiva. Natalie Rogers (1993) enfatiza que el proceso creativo en la terapia permite una autoexploración profunda y la integración de emociones reprimidas.
- 2. Intermodalidad y poliestética: La intermodalidad implica la fluidez entre diferentes lenguajes artísticos, mientras que la poliestética reconoce la interacción entre los sentidos en la experiencia creativa, ampliando las posibilidades de expresión y experiencia encarnada. Knill (2018) resalta que esta flexibilidad facilita una comunicación más auténtica del mundo interno del individuo.
- 3. **Poiesis como posibilidad transformadora:** La poiesis es la capacidad de responder creativamente a las dificultades, facilitando la regeneración y la creación de nuevas formas de ser a través del movimiento y la creación artística (Levine, 2019).
- 4. **Perspectiva fenomenológica:** Se aborda la imagen y la expresión artística sin interpretaciones preconcebidas, permitiendo que emerjan significados desde la vivencia corporal y expresiva. La fenomenología aplicada al arte terapéutico enfatiza la experiencia en sí misma como un proceso de descubrimiento (Levine, 2009).
- 5. **Tinkuy y vitalidad:** El tinkuy, concepto andino que alude al encuentro de fuerzas opuestas, simboliza la tensión creativa necesaria para el cambio y la generación de nuevas formas de existencia (Calderón, 2015).
- 6. Centrado en los recursos y la salutogénesis: La TAE enfatiza los recursos internos del individuo, utilizando la creatividad, el cuerpo en movimiento y la intermodalidad para potenciar la resiliencia y la capacidad de transformación. Desde la perspectiva de la salutogénesis, Antonovsky (1996) argumenta que la salud no debe definirse únicamente como la ausencia de enfermedad, sino como la capacidad de las personas para gestionar el estrés y encontrar coherencia en su experiencia vital.
- 7. **Hacia una estética terapéutica:** Se valora la autenticidad de la experiencia artística, donde la conexión con la belleza y la sensibilidad sensorial permite la restauración del bienestar y la integración del cuerpo como territorio de sanación (Knill et al., 2018).
- 8. **Arte en el vínculo:** La relación terapéutica se desarrolla en un espacio de creación compartida, donde el arte actúa como un puente entre el terapeuta y el acompañado, fortaleciéndose a través de la corporalidad, la presencia y el proceso creativo (Winnicott, 1971).

Además, estos profesores imparten estos contenidos en el Máster en Terapia de Artes Expresivas, Trauma y Embodiment - Centered Expressive Arts Therapy for Trauma - EC-EXATT^{TM}. Desde esta perspectiva, la presente exposición busca profundizar en los principios fundamentales que sustentan esta disciplina, enfatizando su vinculación con el cuerpo, la salud y la transformación a través de las artes expresivas.

Síntesis y conclusión

Estos principios ofrecen una comprensión profunda de la relación entre la experiencia artística, la expresión somática y la transformación del ser, posicionando al arte y al cuerpo como agentes esenciales de cambio en la Terapia de Artes Expresivas. Como han señalado teóricos como Knill y Levine, la intermodalidad y la poiesis son elementos clave para la transformación en el proceso terapéutico. En este enfoque, la salud no es la mera ausencia de enfermedad, sino la capacidad de habitar el proceso creativo con presencia, sensibilidad y autenticidad.

Bibliografía

- Ahmed, S. (2017). *Feminism is sensational*. In *Living a feminist life* (pp. 21-42). Durham, UK: Duke University Press.
- Alalu, J. (2023). *Una travesía en búsqueda de la vitalidad: contribuciones a la Terapia de Artes Expresivas*. European Graduate School.
- Allen, J. C. (2002). *The hold life has: Coca and cultural identity in an Andean community* (2nd ed.). Washington: Smithsonian Institution.
- Bollas, C. (2008). "A Theory for the True Self." En L. Caldwell (Ed.), *Winnicott and the Psychoanalytic Tradition*(p.16). London: Routledge.
- Calderón, J. M. (2015). *Tinkuy: El encuentro entre la imaginería peruana y las artes expresivas*. European Graduate School.
- Calderón, J. M., & Vélez, O. (Eds.). (2019). *Dolor y Belleza: Imágenes desde las artes expresivas en el Perú*. Lima: TAE Perú.
- Corcuera, J. (Director). (2013). *Sigo Siendo (Kachkaniraqmi)*. Lima: Punto.pe, La Mula Producciones, La Zanfoña Producciones. [Película, 120 min.]
- Hillman, J. (1983). *Healing Fiction*. Woodstock: Spring Publications, Inc.
- Knill, P., Levine, E., & Levine, S. (2018). *Principios y práctica de la Terapia de Artes Expresivas: Hacia una estética terapéutica*. Lima: TAE Perú.
- Levine, S. (2019). *Philosophy of Expressive Arts*. London: Jessica Kingsley.
- Levine, S. (2019). The Tao of poiesis: Chinese philosophy and expressive arts. In Philosophy of Expressive Arts Therapy (pp. 119-131). London, UK: Jessica Kingsley Publishers.

- Levine, S. (2009). *Trauma, tragedy, therapy: The arts and human suffering*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Quijano, A. (2014). Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. CLACSO.
- Thatcher, C. (2008). *Just seeing: Insight meditation and sense perception*. Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication Society.
- Winnicott, D. W. (1971). *Playing and Reality*. London: Tavistock.

Currículum Vitae

Ph.D. Judith Alalú

Judith Alalu es terapeuta de artes expresivas y supervisora en este campo. Es cofundadora del **Instituto TAE Perú y TAE Barcelona**, espacios dedicados a la formación en Terapia de Artes Expresivas. Es doctora en Terapia de Artes Expresivas por la **European Graduate School (EGS)**, donde también se desempeña como profesora. Además, es licenciada en Psicología Clínica por la **Pontificia Universidad Católica del Perú**.

Su labor docente se extiende a diferentes países, impartiendo cursos y talleres en Terapia de Artes Expresivas en **Barcelona**, **Berlín e Estambul**. Ha integrado el arte en su vida personal y profesional, con especial dedicación a la pintura, lenguaje artístico que ha explorado en profundidad. Es coautora del libro *Éxodo Vital* y del libro *Dolor y Belleza*, donde investiga la relación entre la expresión artística y el proceso terapéutico.

Ph.D. José Miguel Calderón

José Miguel Calderón es director y profesor principal del programa de doctorado en Terapia de Artes Expresivas en la European Graduate School (EGS). Obtuvo su doctorado en esta misma institución con la tesis *Tinkuy: El encuentro entre la terapia de artes expresivas y la imaginería peruana*, en la que exploró el diálogo entre las artes expresivas y la cosmovisión andina. Además, cuenta con una maestría en Estudios Teóricos en Psicoanálisis por la University College London y es licenciado en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Como terapeuta y supervisor en artes expresivas, ha desarrollado su trabajo en contextos clínicos y comunitarios. Es cofundador y profesor del **Instituto TAE Perú y TAE Barcelona**, donde ha contribuido a la formación de terapeutas en esta disciplina. Su investigación se enfoca en la relación entre las artes y los procesos de transformación, con especial interés en la exploración del movimiento y la escritura creativa. Es coeditor del libro *Dolor y Belleza*, una obra que profundiza en la relación entre el arte, el sufrimiento y la posibilidad de transformación.

