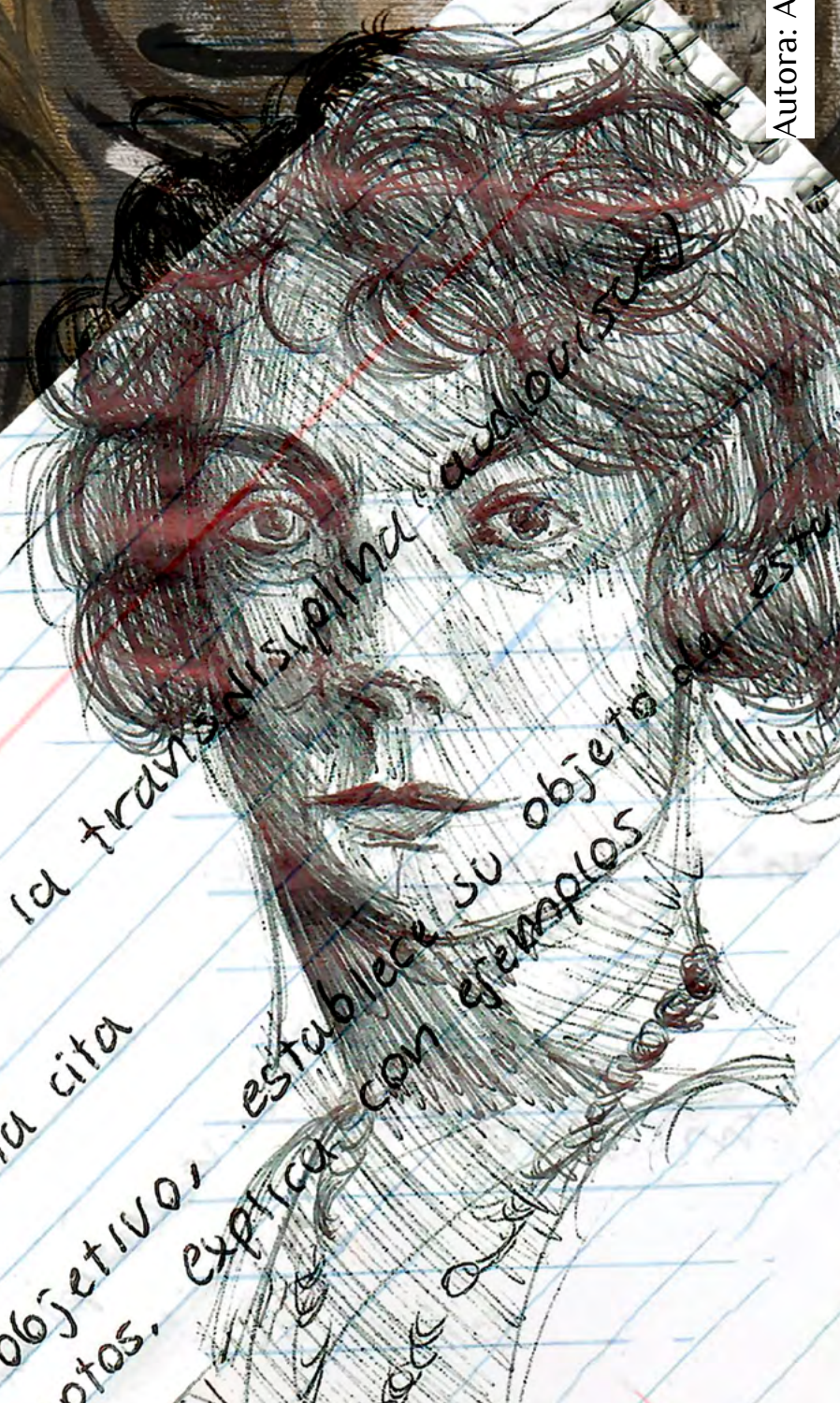

100%

Algunas ideas sobre la transdisciplinaria con una cita

su objetivo, establece su objeto de estudio a través de ejemplos

Libro-arte: medio para la detección de problemáticas emocionales en el estudiantado universitario

Book-art: means for detecting emotional problems in university students

Ivonne Murillo Islas ¹

Resumen

Este trabajo aborda la importancia de la labor docente en la detección de problemáticas emocionales generados por la pandemia de COVID-19 en el estudiantado universitario. Da cuenta de una experiencia artística, de naturaleza empírica, que consistió en la realización de libros-arte por medio de los cuales los y las estudiantes tuvieron la oportunidad de revisar, entender y externar emociones y problemáticas personales en el marco de la materia Sistemas de signos en publicaciones de la Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, CyAD, UAM-AZC. Propone el análisis de los procesos y resultados de dicha práctica en dos momentos: pre-pandemia y postpandemia. Plantea la posibilidad de colaboración institucional para la atención en materia de orientación educativa y psicopedagógica de la comunidad estudiantil.

Palabras clave: pandemia, problemáticas emocionales, arte, terapia.

[1] Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. mim@azc.uam.mx

Fecha de recepción: agosto 2023
Fecha de aceptación: diciembre 2023
Versión final: enero 2024
Fecha de publicación: marzo 2024

Abstract

This work addresses the importance of the educational activities in detecting emotional problems generated during the COVID pandemic amongst undergraduate students. Takes into account an empirical artistic experience in creating artist's books as a vehicle to review, understand and externalize their emotions and personal concerns in the Editorial Design Course in the Graphic Design Career at Autonomous Metropolitan University. Entails the analysis of the processes and findings in such practice: pre pandemic and post pandemic scenarios. Raise the necessity of institutional collaboration look after the psychological needs and educative orientation of the student's community.

Keywords: pandemic, emotional problems, art, therapy.

Introducción

Muchos son los estudios realizados a la fecha en torno a los trastornos en la salud mental de las personas por efectos de la pandemia y las medidas de confinamiento por COVID-19, particularmente en la población conformada por adultos jóvenes de entre 19 y 45 años.

Las repercusiones sociales, económicas, culturales en los distintos sectores de la sociedad son enormes. La salud física y mental de las personas se ha trastocado y la respuesta emocional se manifiesta a través de: miedo, ansiedad, decaimiento, soledad, insomnio, por mencionar solo algunos.

En un estudio reciente, Anna María Fernández aborda la problemática de los sentimientos y emociones generados ante la pandemia, así como las consecuencias del aislamiento social impuesto como medida de prevención del contagio; ahonda “particularmente en el miedo, por ser la primera reacción y la emoción más expresada y permanente en el tiempo. Las emociones sentidas y compartidas por el estudiantado universitario mexicano son comparables a las de la población general en el país y, seguramente, son comparables a las experimentadas por otras poblaciones en el mundo ante situaciones de amenaza, vulnerabilidad, riesgo de desastre y en la ca-

tástrofe misma.” (Fernández, 2021, p. 65). Para cubrir los objetivos planteados aplicó una encuesta y entrevistas online a una muestra del alumnado de las tres Divisiones: Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) (42.67%), Ciencias y Artes para el Diseño (CYAD) (12.5%), y Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) (44.82%). en Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco. La autora destaca algunos de los resultados obtenidos y que se retoman para dar un marco referencial a la situación emocional de las y los estudiantes universitarios de nuestra propia Unidad. Nos dice:

[...] de los resultados es posible subrayar el papel nuclear del miedo. Según lo reportado, el miedo al contagio en su nivel de mucho y miedo suma 67.4%. Esos mismos niveles de miedo en la población general son un 77% (Consulta Mitofsky, 2020). El miedo a morir en este estudio sumando las categorías mucho y miedo fue de 46% y en la población general es de 62.5% (Consulta Mitofsky, 2020). comparativamente, las tendencias son en un sentido o dirección similar, pues en ambas poblaciones destaca el miedo al contagio (39% población general, 32% en este estudio) y la preocupación económica (36% población general, 31.8% en este estudio) como lo más temible.

Ciertamente el miedo a lo desconocido, a la incertidumbre sobre el futuro en ámbitos como el escolar, el laboral y el de salud, sumados a los cambios económicos y sociales, necesariamente afectan, no solamente a los y las estudiantes sino a la población en general como ya se ha expresado. Otro factor presente en el estudio es la tristeza y la autora puntualiza: “La tristeza no solo apareció por el paso de los días sino también por las personas enfermas y muertas, por quedarse en casa encerrados, por soledad a veces, por no poder salir, por la ruptura de rutinas cotidianas y, sobre todo, por no poder ver o estar con amigos y con seres queridos.” (Fernández, 2021, p. 72).

Sin lugar a duda, la agudización de este fenómeno nos atañe como comunidad universitaria. Cotidianamente se presentan situaciones de enorme complejidad emocional en el estudiantado ante las cuales las y los docentes no saben qué hacer ni cómo manejarse y la más de las veces hacer caso omiso de dichas problemáticas. La experiencia de muchos años en la

docencia me permite dar cuenta de que este tipo de problemas, lamentablemente, han estado siempre presente; me referiré más adelante a la detección indirecta de estos estados anímicos a través de ejercicios creativos desarrollados en clase.

Desafortunadamente, a pesar de algunos esfuerzos aislados no se ha conseguido capacitar al profesorado para que tenga los conocimientos básicos para detectar, manejar y canalizar a los jóvenes con este tipo de problemáticas emocionales a instancias competentes que los puedan apoyar.

Objetivo

El objetivo de presente trabajo es mostrar las bondades de la práctica artística y de diseño en la detección y manejo empírico de problemáticas emocionales en los estudiantes de diseño de la comunicación gráfica, a través de la creación de libro-arte como actividad proyectual y medio de expresión individual.

Metodología

Con el propósito de esclarecer los múltiples procesos que se llevaron a cabo para la realización de los libros de artista por parte de los estudiantes, se recurre, a la estrategia metodológica postulada por De Laiglesia citado en (Ariza, 2021, p. 54) quien señala que la investigación en sí puede abordarse: a) desde el arte; b) sobre el arte; c) en el arte; y d) hacia el receptor, y explica cada categoría. En este caso, se toman como referentes metodológicos y de investigación los conceptos “en el arte” y “hacia el receptor”.

c) *En el arte*. Propuesta de algo nuevo. Colección razonada de obra artística. El escenario de la investigación, lo que allí ocurra va a ser anotado (se es actor y espectador simultáneamente). Se crean permanentemente nuevas definiciones del problema. Lo importante es definir el problema actuando, multiplicidad de situaciones, oportunidades de creación, nuevos campos de reglas de juego, nueva aplicación de viejas reglas a campos nuevos. La obra surge y se estudia si-

multáneamente lo que se propone y las oportunidades que se abren. Investigación plástica, debe aportar tener incidencia cognitivo-cultural, se debe transmitir la necesidad de la obra realizada. Se usan técnicas no sólo de ejecución sino de registro y de exposición. Se debe configurar un corpus concreto de trabajo creador cuyo sentido es el de responder al problema detectado y estudiado (problema que se va formulando y reformulando en el proceso, en la acción).

d) *Hacia el receptor*. La ubicación del arte en el mundo. Diseño de modelos transmisibles. El espacio en el que el arte se establece. Tipos de recepción del arte en el entorno, lugares nuevos que la obra determina, horizontes y perspectivas que abre, espacios públicos en los que se distribuye, impacto cultural que promueve, contenidos propios que pueden difundirse (casi didácticamente, con orden). Proyección y recepción. Tiene que ver con la sociodinámica de la cultura. Se dibuja un mapa que explique claramente las rutas a seguir, esta cartografía es sobre una red de conceptos que están presentes en el statu quo del tema elegido, habla tanto del lenguaje, las capacidades de representación como de los mecanismos de seducción. (Ariza, 2021, p. 54)

La investigación se construyó desde una metodología cualitativa propia, centrada en el conocimiento, la observación, la reflexión sobre los aspectos que intervinieron en la concepción, planeación, desarrollo, materialización de ocho de los libros elaborados por los estudiantes: cuatro de ellos antes de la pandemia de COVID-19 y cuatro en el periodo que podemos considerar post pandemia y que se presentan como estudio de caso.

Antecedentes

Incursionar en el terreno del arte desde la enseñanza del diseño puede parecer contradictorio. La experiencia personal como diseñadora dentro de la industria editorial mexicana e internacional, aunada a la creación de li-

bros de artista han contribuido al enriquecimiento de la experiencia docente dotándola de una visión más amplia y experimental. Ciertamente, el arte y el diseño, son disciplinas con características e intencionalidades distintas en las que no abundaremos en este trabajo. No obstante, las posibilidades de exploración en la forma y el contenido que la interacción de estos campos disciplinarios propone, abren un sinfín de posibilidades, particularmente al poner en práctica la actividad proyectual de corte artístico, planteada en el contexto de un curso de diseño editorial. Tomando en cuenta estas consideraciones, dicha actividad, propuso un escenario en donde se instó a los estudiantes a incorporar los conocimientos adquiridos y adecuarlos, de una manera libre y creativa en la elaboración de un libro de artista.¹

El propósito fundamental de esta actividad fue que los y las estudiantes contaran su propia historia, que articularan sus propias narrativas para hablar de sus experiencias personales y preocupaciones o, bien, para abordar temas de su interés, construyendo, de manera guiada a través de diversas dinámicas, su propia voz.

Actualmente, la enseñanza del diseño exige que el estudiantado vaya más allá de las propias fronteras disciplinarias y explore nuevos espacios narrativos con la libertad que le brindan otros terrenos y en este caso particular, el artístico. Si atendemos a la visión de Rich Gold, veremos que en la actividad proyectual se utilizan múltiples “sombros”, y se ponen en práctica metodologías y procedimientos de otras disciplinas, ya sea en el terreno de la ciencia, la ingeniería o el arte. Estos elementos resultan indispensables para desarrollar un proceso creativo y, define este concepto como: “la capacidad para hacer algo nuevo que además abre una nueva categoría, un nuevo género o un nuevo tipo de cosa” (Gold, 2007, p. 5).

Libro de artista: El artista se apropia del libro y transgrede los límites del objeto mismo, articulando texto e imagen de manera provocativa y distinta; en otras palabras, ofrece otro tipo de literacidad, esto posibilita nuevos terrenos de exploración, análisis y reflexión sobre forma y contenido, donde se replantean la interpretación y resignificación de los códigos, tanto de la lectura —particularmente de la poesía—, como de las artes visuales. Los libros de artista requieren de un lector activo, dispuesto a romper con los cánones establecidos, no sólo para la lectura sino para la apreciación visual de la obra y la narrativa que el artista propone y que el lector interpreta proponiendo una nueva y cambiante interacción con el objeto. Delgado, A., & Murillo, I. (2021). Los otros libros y los procesos creativos: literacidad textual y visual. *Revista de Estudios Interdisciplinarios del arte, Diseño y la Cultura*(4), 44-67., *ibid.*

El ejercicio propuesto, no solo cumplió con los objetivos establecidos originalmente, sino que rebasó las expectativas planteadas y ciertamente abrió, de manera inesperada, una nueva categoría: la práctica del arte y el diseño como terapia. Esto, en virtud de que los y las jóvenes encontraron no solamente el espacio para la exploración conceptual y formal de su quehacer en los terrenos de convergencia entre el arte y el diseño editorial sino para hablar de sus inquietudes y conflictos emocionales.

Es evidente, particularmente en escuelas de arte y diseño la importancia de la expresión creativa en el desarrollo del alumnado para llevar a cabo las múltiples tareas que conciernen a su quehacer como artistas y diseñadores. Pero el que la expresión artística pueda canalizarse hacia la detección y análisis de problemáticas personales no se ha considerado como una estrategia que pueda contribuir directamente al desarrollo integral del estudiantado de diseño.

Desde la propia experiencia en el aula, se advierte la necesidad de ampliar los alcances de la investigación, pero desde un abordaje interdisciplinar. Esto supone continuar con la revisión documental sobre los diversos temas que se entretelen concernientes al diseño, el arte y la educación, además de aquellos aspectos psicoemocionales por solo mencionar algunos.

Por ahora y para enmarcar los estudios de caso que aquí se presentan me permito mencionar algunas de las características e interrelaciones entre arte-diseño y terapia. Isabel Ma. Granados (Conejo, 2009, p. 56) explica la importancia de la expresión creativa en el desarrollo integral de cualquier persona y enfatiza “su práctica puede favorecer el desarrollo de aspectos fundamentales. El proceso creador supone la percepción, toma de conciencia e interiorización de una realidad. Supone un proceso de de-codificación y nueva codificación, que lleva a expresar desde una perspectiva nueva, elaborada por el sujeto, en la que está presente todo su mundo emocional, recuerdos y experiencias, conocimientos y creencias previas”. Se podrá observar con claridad en todos y cada uno de los ejercicios realizados por el alumnado antes y después de la pandemia de COVID-19 que la experiencia cumple a cabalidad con puntos mencionados.

Adicionalmente, la autora (Conejo, 2009, p. 56) destaca los siguientes puntos con relación a la educación artística como base para el desarrollo cognitivo:

- Favorece el desarrollo de los procesos cognitivos básicos (percepción, atención, memoria, etc.).
- Sirve como estímulo y perfeccionamiento de la psicomotricidad fina y gruesa y de la experiencia kinestésica
- Contribuye poderosamente al desarrollo de la imaginación y la creatividad
- Tiene un importante papel en la educación de los sentidos -especialmente, de lo visual y táctil.
- Es un recurso privilegiado para desarrollar el pensamiento divergente y la
- Creatividad.
- La educación artística contribuye al análisis y al juicio crítico

En cuanto al desarrollo integral de la personalidad:

- Una formación integral, debe serlo desde la globalidad de capacidades. Como característica general las actividades artísticas implican a la vez, lo cognitivo, lo afectivo, motriz, lo personal y lo social.
- La actividad artística es un factor de equilibrio emocional en tanto que permite constatar emociones, pensamientos y vivencias; al mismo tiempo expresarlas, compartirlas con los demás (“catarsis”, “insight”, relación social) e ir modelando y encauzando la personalidad (arte terapia).
- Propicia la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites.
- Posibilita la iniciativa, la autoafirmación personal, la independencia, y por tanto la asertividad y la autonomía.
- Facilita la interacción social, el encuentro con el otro y la aceptación de las diferencias
- Por todo esto, mejora la autoestima

Antes de la pandemia

Caso 1

La práctica artística descrita se ha llevado a cabo de manera regular, de 2012 a 2019, como parte del curso de Sistema de signos en publicaciones y es el propio alumnado quien decidió libremente incursionar en este ejercicio de reflexión creativa.

Primer acercamiento

Hablar de problemáticas personales y compartirlas con un grupo no es trivial y requiere de un manejo cuidadoso de las estrategias pedagógicas para alcanzar los objetivos propuestos. Si bien hay temas que se exponen colectivamente para su análisis y discusión, hay otros de índole muy personal que se abordan de manera personalizada, respetando siempre los límites determinados por cada individuo.

La razones para esta incursión en ámbitos distintos del diseño nació de la necesidad de: a) propiciar en el alumnado un espacio de libertad para la construcción de su propio discurso, de un universo personal que le permita consolidar y externar su voz; b) generar un ambiente de confianza en el que el estudiantado reconozca y aprenda a valorar sus habilidades y sus talentos; c) generar un espacio de comunicación y colaboración entre los y las integrantes del grupo; d) establecer un acercamiento humano abordando problemáticas sociales comunes; e) analizar y discutir los variados temas propuestos por el grupo, tanto conceptual como formalmente; f) trabajar en la relación concepto-texto-imagen-soporte como un todo articulado que potencie la expresividad de lo que se quiere comunicar; g) concebir al libro como un objeto de lectura y significación múltiple y no necesariamente lineal; h) fomentar el desarrollo de capacidades que permitan combinar técnicas múltiples en la concreción del objeto; i) fomentar el intercambio de experiencias en la realización de su propia obra y promoverla en foros nacionales e internacionales de libros de artistas (Murillo, 2012, p. 45).

En la búsqueda de su propia identidad como creadores a través de las distintas dinámicas propuestas de manera individual o colectiva, algunos

estudiantes manifestaron la profunda necesidad de comunicar problemáticas personales de diversa índole que, como se ha mencionado, trascendieron los objetivos originalmente planteados para esta actividad.

Dentro de un vasto abanico de temas propuesto por el grupo, destacan aquellos que reflejaron algún tipo de conflicto emocional: baja autoestima, ansiedad, tristeza, la pérdida de algún ser querido, falta de aceptación personal y social, sentimiento de soledad asociados con la migración a la ciudad, falta de sentido de pertenencia, violencia de género, miedo, aislamiento, acercamiento a la idea del suicidio, por solo mencionar algunos.

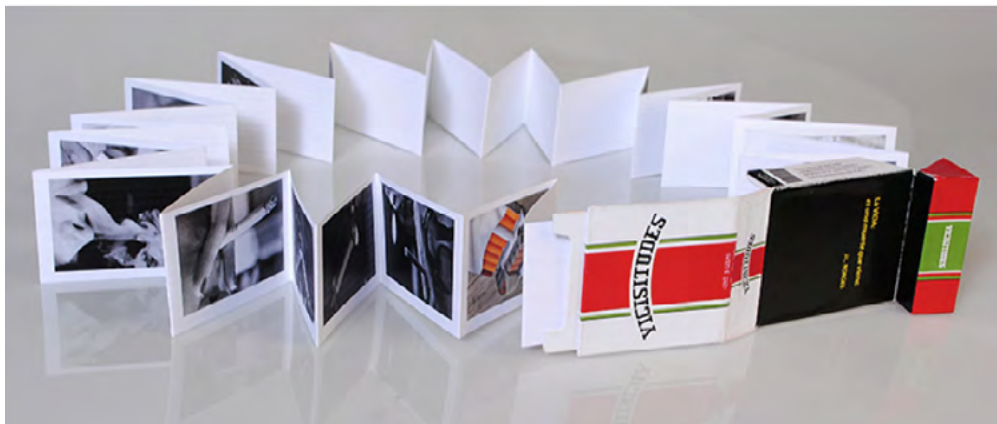
De los 32 libros-arte realizados durante el curso mencionado, se muestran cuatro de ellos donde se advierte cómo el proceso creativo inicia abordando la problemática emocional que aqueja al alumnado para concluir con una obra artística de la cual se enorgullece. Visto desde otra perspectiva: el desasosiego transformado en satisfacción y autorreconocimiento. (Ver figuras 1, 2, 3 y 4).

Figuras 1 y 2. Libro-arte No soy perfecta. Fragmento del texto de presentación: “La perfección es una meta inalcanzable, inexistente, no es más que una ilusión. Es, en cambio, el proceso de perfeccionamiento lo auténticamente valioso”. Libro desarrollado en forma de fuente de con el tema de la baja autoestima. Fuente: Yuridia Benítez Quintana.

Figuras 3 y 4. Libro-arte *Éxodo* refleja la añoranza por el lugar de origen, de la familia y los amigos que han quedado atrás y la desubicación y falta de sentido de pertenencia a las nuevas condiciones de vida en la gran ciudad. Fuente: Mariana Vázquez.

Figuras 5, 6 y 7. Libro-arte *Vicisitudes* donde la narrativa fotográfica refleja los hábitos y entornos y objetos que rodean al fumador y su adicción al tabaco. La frase de Jorge Luis Borges cierra la publicación “La vida: es una muerte que viene”. Fuente: Hugo Mateo.

Figuras 8 y 9. Libro-arte Exhumación. A través de una selección musical cuyas letras expresan los estados de ánimo de la autora, se plasmaron a través del texto visual y verbal sentimientos de angustia, soledad, pérdida del sentido de la vida y depresión. Fuente: Daniela Gutiérrez Vargas.

Después de la pandemia

Caso 2

El regreso a clases semipresenciales a principios de 2022 planteó nuevos retos. Si bien había un enorme entusiasmo por regresar a las aulas o bien por estar en ellas por primera vez, así como el gusto de estar en contacto con profesores y compañeros que solamente habían conocido en línea, no se disiparon del todo los temores descritos por Anna Ma. Fernández en su estudio.

A la luz de la experiencia obtenida con la práctica proyectual descrita en el Caso 1, se vio la necesidad de hacer un cambio de estrategia didáctica y se integró, al inicio del curso, una actividad similar, pero de un menor grado de complejidad, que consistió en la realización de la maqueta de un libro-arte teniendo como soporte material, solamente una hoja carta y una serie de cortes y dobleces. Para determinar el contenido de dicha maqueta, los y las estudiantes discutieron y plantearon de manera conjunta, distintas temáticas tanto personales como sociales: aislamiento, soledad, ausencia, rompimientos con sus parejas, sensación de miedo, de atrapamiento físico y mental. Se abordaron otros temas tales como la invasión de Rusia a Ucra-

nia, la situación económica mundial, la inseguridad en el país entre otras. Esta estrategia didáctica, de naturaleza diagnóstica, permitió conocer el estado emocional de los participantes prácticamente en la primera sesión del curso. (Ver figuras: 10, 11,12 y 13)

Ausencia y soledad

Ayesha J. Salas

Título: Ausencia y soledad
 Artista: Ayesha J. Salas
 Texto: Jaime Sabines
 Técnica: collage digital
 No. de páginas: 10
 Tamaño del libro: 10.75 x 7 cm
 Material:

Es bien sabido que la pandemia y el encierro por el virus nos trajo a todos diversos problemas de salud mental. El hecho de atravesar por algo que afectaba a todo el mundo y que de la noche a la mañana tuviéramos que aislarnos de todo lo cotidiano provocó en cada uno consecuencias distintas.

Ausencia y soledad nace de uno de estos sentimientos y situaciones que personalmente viví durante el encierro y que detonó en un rompimiento. La ausencia de esta persona provocó un gran sentimiento de soledad en mí que me costó trabajo afrontar, aceptar y superar.

Jaime Sabines con su poema "Espero Curarme De Ti" describe bien el proceso por el que tuve que pasar y gráficamente el libro representa lo difícil que fue aceptar la soledad.

Figura 10. “Ausencia y soledad nace de uno de estos sentimientos y situaciones que personalmente viví durante el encierro y que detonó en un rompimiento”. Texto descriptivo de la problemática y bocetos para la elaboración del libro-arte sobre aislamiento y soledad. Fuente: Ayesha J. Salas.

ENCIERRO

A lo largo del confinamiento, han llegado momentos en los que parece que un caos e impotencia se apoderan de mí. Siempre pensé que no me afectaba, pero la realidad de mis sentimientos era totalmente distinta, ya que a veces quería tirar todo.

Representar de esta forma mis emociones es muy importante para mí, representar este encierro que significó la pandemia trajo muchos conflictos internos, con lo que actualmente estoy trabajando y adaptándome a este nuevo estilo de vida.

Título: Encierro.
 Artista: Jafet Miguel Jiménez.
 No. Págs. 6
 Técnica: Ilustración.
 Tamaño del libro: 10.5 x 14
 Material: Papel Doble Carta.

*** Cambiar el material del libro y unificar el estilo gráfico de la portada para que calce con el contenido. ***

Figura 11. “Representar este encierro que representó la pandemia trajo muchos conflictos internos”. Texto descriptivo y maqueta para la elaboración del libro-arte sobre los efectos del confinamiento. Fuente: Jafet Miguel Jiménez.

STUCK HERE

Monroy Soto Daniela Estefania

El inicio de una pandemia mundial debido al Covid-19 propició la necesidad de resguardarnos en casa para evitar en medida de lo posible los contagios.

El libro busca mostrar la trayectoria de confusión, incertidumbre, descubrimiento y adaptación por la que atravesé a lo largo de estos años de confinamiento, pasando por días en los que pensaba que era indispensable mantenerme en un entorno inmenso, rodeada de personas, sin saber que el propio arte y las ganas de transmitirlo estaban dentro de mí y solo debía encontrar la manera de como plasmarlo, para lo cual comencé a ver a otros artistas buscando nuevas salidas, adaptándose a los recursos con los que disponían, como las redes sociales, y utilizando su talento para alguna manera expresar lo que sentían, como agradecimiento, admiración y respeto.

¡Buscando una salida! Tanto de su mente como del encierro.

Título: STUCK HERE
Artista: Daniela Monroy
Tamaño del libro: 22,5 x 20 cm; ext. radial: 40 x 40 cm
Número de páginas: 8
Técnica: Collage sobre opalina

Figura 12. “El libro busca mostrar la trayectoria de confusión, incertidumbre, descubrimiento y adaptación por la que atravesé a lo largo de estos años de confinamiento”. Texto descriptivo y maqueta para la elaboración del libro-arte sobre atrapamiento, incertidumbre y confusión. Fuente: Daniela Monroy Soto.

DENTRO

La pandemia más allá de los estragos físicos tuvo grandes efectos en la salud mental de las personas, incluyendome. El miedo, la ansiedad, la depresión; son trastornos que han proliferado a lo largo del confinamiento alrededor del mundo.

El encierro sin duda me hizo darme cuenta de lo mal que se encontraba mi mente, me llenó de temor y de pensamientos intrusivos dolorosos, pero también me enseñó que siempre hay una salida aunque al principio sea difícil verla.

Este libro busca ilustrar el recorrido que atravesé un sin fin de veces durante estos años de confinamiento y que estoy segura que muchos de los lectores han experimentado por una u otra razón.

Título: Dentro
Artista: Eva Liliana Martínez Pedraza
Tamaño: 7 x 11
Páginas: 7
Técnicas: Ilustración y pop-up

Figura 13. “El encierro sin duda me hizo darme cuenta de lo mal que se encontraba mi mente, me llenó de temor y de pensamientos intrusivos dolorosos, pero también me enseñó que siempre hay una salida, aunque al principio sea difícil verla.” Texto descriptivo y maqueta para la elaboración del libro-arte sobre el miedo, la ansiedad y depresión provocadas por el encierro. Fuente: Eva Liliana Martínez Pedraza.

Como es evidente, los enfoques entre el Caso 1 y el Caso 2 son distintos. El Caso 1 propició y abrió espacios de exploración artística y conceptual a los estudiantes de diseño editorial, de donde se derivó la necesidad de externar problemáticas emocionales. El resultado de dicha práctica proyectual fueron 32 libros-arte de excelente calidad cuya manufactura es resultado de un proceso largo y cuidado, donde convergen los conocimientos adquiridos durante el curso aunados a la expresión de los conflictos emocionales. Cabe recalcar que los y las estudiantes que llevaron el curso antes de la pandemia estaban en un proceso de aprendizaje continuo en el aula, desarrollando sus múltiples habilidades creativas y en un ambiente de relativa estabilidad.

En el Caso 2, la actividad planteada como herramienta diagnóstica estuvo enfocada específicamente a la detección de problemáticas emocionales como consecuencia de la pandemia. La actividad proyectual se desarrolló al principio del curso y en un lapso menor, privilegiando el contenido sobre la forma. Otro de los aspectos relevantes a considerar es que las y los estudiantes que llevaron los cursos en línea durante los años de confinamiento ciertamente adquirieron nuevas habilidades y destrezas en el manejo de las herramientas digitales, pero perdieron o no desarrollaron habilidades para entender, manejar e interactuar con la materialidad de los objetos.

Conclusiones

Detectar y atender problemáticas como la salud emocional de los estudiantes universitarios es un reto y una tarea que no podemos soslayar. Nos enfrentamos a una pandemia y a sus consecuencias a nivel global entendiendo dicho fenómeno como extraordinariamente disruptivo. Estamos ya en el terreno de la ruptura, del colapso que trastoca todos los ámbitos del quehacer humano y los reconfigura. La interacción de disciplinas como el diseño, el arte y la terapia es de suyo compleja y, en el ámbito de la enseñanza, ciertamente resulta disruptiva, si entendemos el concepto como: “crea[r] intervenciones intencionadas en un sistema preexistente con el objetivo específico de provocar un resultado distinto y, más importante

aún, un resultado que logre un cambio social positivo.” (Acaroglu, 2016). Es por esto precisamente que las experiencias didácticas descritas dan muestra de los beneficios que aportan para coadyuvar a la solución de problemas emocionales.

Este tipo de interacciones no es nuevo y se ha estudiado y practicado por psicólogos y pedagogos a lo largo de siglos. Fernández apunta: “Ya decía Piaget (1977) que el principal objetivo de la educación era el crear individuos descubridores, inventivos, creadores, capaces no solo de repetir sino de hacer cosas nuevas, individuos capaces de criticar y verificar sin aceptar todo lo que se les ofreciera. Winnicot (1971) consideraba así mismo que era la creatividad lo que hacía que la persona sintiera que valía la pena vivir la vida. Maslow (1987) indicaba que solo una educación que promoviera “una nueva expresividad creadora” (como supuesto básico de autorrealización) sería una “buena” educación. En general para la psicoterapia Gestalt, la expresión creativa es fundamental para el desarrollo personal completo (Fernández, 2021, p. 54).

La detección de estos fenómenos obliga a replantear la actuación del docente en el aula y plantea nuevos retos y cuestionamientos: ¿qué hacer como docentes cuando se presentan estas problemáticas en el aula? ¿hasta dónde llega la responsabilidad del docente en la detección de problemas emocionales en sus estudiantes? ¿cómo y a dónde canalizar a los estudiantes para obtener un apoyo psicopedagógico adecuado? ¿está preparado el docente para enfrentar situaciones de esta índole? ¿se le puede sensibilizar y capacitar para este propósito? ¿se les puede exigir a las y los estudiantes un buen desempeño si presentan problemas emocionales? ¿pueden el arte y el diseño, como actividades creativas, ayudar al manejo de problemas emocionales dentro de un proyecto de colaboración más amplio?

Las consideraciones e interrogantes son múltiples y abren un espacio de investigación que requiere de la participación de actores de diversas disciplinas para desarrollar un proyecto coordinado que atienda las necesidades de la comunidad universitaria en su conjunto.

Referencias

- Acaroglu, Leyla. 2016. “What is disruptive technology?” *Disruptive Design*: 2–5. <https://medium.com/disruptive-design/what-is-disruptive-design-5988e290ad88>.
- Ariza, Silvia. 2021. “De la práctica a la investigación en el arte contemporáneo, producir conocimiento desde la creación”. *Arte, Individuo y Sociedad* 33(2): 537–52.
- Conejo, Ma. I. 2009. “Interrelaciones entre creatividad, arte, educación y terapia”. *ARTE Y MOVIMIENTO*. No 1. Diciembre: 51–62. <http://www.youtube.com/watch?v=L0yQunhOaU0>.
- Fernández, Anna María. 2021. “Clima emocional en estudiantes universitarios durante la pandemia”. *Revista de Sociología* 36(2): 64.
- Gold, Rich. 2007. *The plenitude. Creativity, Innovation, and Making Stuff*. Cambridge, Massachusetts, London, England: MIT PRESS.
- Murillo, Ivonne. 2012. “El libro de artista como espacio de exploración gráfica y conceptual”. *Tiempo de Diseño* 7(8): 36–45.

Atribución-NoComercial-SinDerivadas
Permite a otros solo descargar la obra y compartirla con otros siempre y cuando se otorgue el crédito del autor correspondiente y de la publicación; no se permite cambiarlo de forma alguna ni usarlo comercialmente.