

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

Libro de artista y a/r/tografía: una experiencia en la residencia de mayores de Cazalilla

Artist Book and A/r/tography: An Experience at the Senior Residence of Cazalilla

María Antonia Balbín Castillo

Universidad de Jaén

mabc0002@red.ujaen.es<https://orcid.org/0000-0002-3832-0240>

Recibido 08/07/2024 Revisado 14/09/2024

Aceptado 10/09/2024 Publicado 31/10/2024

Resumen:

El presente artículo recoge una práctica artística a través de la a/r/tografía y el libro de artista desarrollada en la residencia de mayores de Cazalilla (Jaén). En el proyecto participaron 10 personas usuarias de la residencia, así como también personal laboral del centro.

La participación activa en prácticas artísticas tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas mayores. Esta participación no sólo involucra a los residentes en el proceso creativo, sino que también fortalece sus lazos sociales y mejora notablemente su salud mental. Al proporcionar un espacio para explorar y manifestar su creatividad, se les brinda la oportunidad de re-descubrir habilidades y talentos, contribuyendo significativamente a su autoestima y bienestar general.

La a/r/tografía, con el contexto de la investigación basada en las artes, reúne las características propias de la investigación en ciencias humanas y sociales, y las cualidades distintivas de la creación artística. Los proyectos artísticos dentro de los centros de mayores, pueden contribuir a la mejora de autoestima y conexión con su entorno y sus iguales. Las tres dimensiones metodológicas y profesionales que reúnen la a/r/tografía, la artística, la investigadora y la educativa, y el espacio propuesto para la acción artística, crea un ambiente perfecto para trabajar la creatividad con los mayores de la residencia de Cazalilla, a través del libro de artista.

Sugerencias para citar este artículo,

Balbín Castillo, María Antonia (2024). Libro de artista y a/r/tografía: una experiencia en la residencia de mayores de Cazalilla. Afluir (Ordinario VIII), págs. 19-36, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

BALBÍN CASTILLO, MARÍA ANTONIA (2024). Libro de artista y a/r/tografía: una experiencia en la residencia de mayores de Cazalilla. Afluir (Ordinario VIII), octubre 2024, pp. 19-36, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

Abstract:

This article describes an artistic practice through a/r/tography and artist's book, developed in the residence for elderly in Cazalilla (Jaén, Spain). The project involves 10 users of the residence, as well as the centre's staff.

Active participation in artistic practices has a positive impact on the quality of life of the elderly. This participation not only involves residents in the creative process, but also strengthens their social ties and significantly improves their mental health. By providing a space to explore and express their creativity, they are given the opportunity to re-discover skills and talents, contributing significantly to their self-esteem and general well-being.

A/r/tography, with the context of arts-based research, brings together the characteristics in human and social science research, and the distinctive qualities of artistic creation. Artistic projects within the senior center can contribute to improvement self-esteem and connection with their environment and peers. The three methodological and professional dimensions of a/r/tography, art, research and education, and the proposed space for artistic action, create a perfect environment to work on creativity with the elderly at the Cazalilla residence, through the artist's book.

Palabras Clave: investigación basada en las artes, a/r/tografía, libro de artista, artes, creatividad.

Key words: Arts-based research, A/r/tography, Artist's book, Arts, Creativity.

Sugerencias para citar este artículo,

Balbín Castillo, María Antonia (2024). Libro de artista y a/r/tografía: una experiencia en la residencia de mayores de Cazalilla. Afluir (Ordinario VIII), págs. 19-36, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

BALBÍN CASTILLO, MARÍA ANTONIA (2024). Libro de artista y a/r/tografía: una experiencia en la residencia de mayores de Cazalilla. Afluir (Ordinario VIII), octubre 2024, pp. 19-36, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

Introducción

La implementación de actividades artísticas en el ámbito de las residencias de mayores permite encontrar un espacio donde estas personas pueden expresar sus emociones, compartir sus historias y conectar con los demás. Estas prácticas no sólo ofrecen una vía de escape ante la monotonía de la vida en las residencias, sino que también fomentan la creatividad y el desarrollo personal. A través del arte, los residentes pueden explorar sus vivencias, reflexionar sobre sus emociones y, en muchos casos, reencontrarse con partes de sí mismos que habían permanecido ocultas durante años.

Los acontecimientos del año 2020, protagonizados por la pandemia de la COVID-19, marcaron la vida de toda la población, y muy especialmente la de las personas mayores que vivían en las residencias. Este intervalo crítico puso el relieve la vulnerabilidad de este colectivo y también resaltó la necesidad urgente de implementar mejoras en sus condiciones de vida. Tanto en los aspectos sociosanitarios, como en todos aquellos que afectan a su bienestar emocional, social y cultural. La vida en una residencia no se limita a la atención asistencial o sanitaria; implica una experiencia integral que abarca el ocio, la socialización y el desarrollo personal (Carrascal y Solera, 2014).

Las restricciones y las medidas de distanciamiento social durante este periodo, afectaron de manera desproporcionada a las personas mayores, quienes, por su situación de salud y su entorno roto por la situación, experimentaron un aislamiento significativo. Fueron privados de visitas familiares, actividades recreativas y la interacción diaria con otros residentes, en los primeros meses de la pandemia (Albañil et al., 2010). Este contexto delató la importancia de contar con procesos y herramientas que le propiciaron, a los mayores, el bienestar y la calidad de vida en la residencia. Así, las prácticas artísticas se presentaron como una vía fundamental para abordar las necesidades emocionales y sociales de este colectivo.

La práctica artística se convierte en un medio de comunicación alternativo, especialmente valioso en un periodo en el que las palabras a menudo no son suficientes para expresar la tristeza, la soledad o la frustración (Gutiérrez y Sánchez, 2022). Cualquier forma de arte se presenta como un vehículo de expresión que hace posible la conexión emocional tanto con los demás como con su propio ser. Así, las prácticas artísticas promueven un ambiente de apoyo mutuo, donde los mayores se pueden sentir escuchados y valorados, lo que a su vez contribuye a reducir el sentimiento de aislamiento que muchos experimentan.

Además, las actividades artísticas fomentan la creación de lazos interpersonales, creando un sentido de comunidad y pertenencia entre los residentes. A medida que comparten sus obras y sus procesos creativos, se genera un espacio de diálogo y conexión que fortalece sus relaciones. Este aspecto social de las prácticas artísticas es fundamental, ya que el sentimiento de pertenencia y la posibilidad de relacionarse con otros son elementos clave para el bienestar emocional de las personas mayores. Al compartir sus experiencias y colaborar en proyectos creativos, los residentes no sólo desarrollan habilidades artísticas, sino que también cultivan amistades y redes de apoyo.

Es fundamental también destacar que las prácticas artísticas en las residencias deben ser implementadas de manera inclusiva, teniendo en cuenta las capacidades y los intereses individuales de cada residente (Taberner, 2015). La diversidad de habilidades, intereses y experiencias de vida en este colectivo requiere un enfoque adaptado que garantice que todos los mayores tengan la oportunidad de participar en actividades que les resulten significativas y enriquecedoras. La adaptación de las actividades artísticas fomenta la participación y también da dignidad y autonomía a los mayores, permitiéndoles convertirse en protagonistas de su propio proceso creativo (Kelly, 2014).

Las residencias deben convertirse en espacios que fomenten el desarrollo integral de sus residentes, proporcionando actividades que estimulen su creatividad, promuevan la inclusión y fortalezcan los lazos comunitarios. En este sentido, la inclusión de prácticas artísticas no sólo debe considerarse como una forma de entretenimiento, sino más bien como una estrategia para mejorar la calidad de vida de las personas mayores (Albusac Jorge, 2022), brindándoles oportunidades para expresarse, socializar y, en última instancia, vivir de manera más plena y significativa.

A/r/tografía en el ámbito de la acción social

La A/r/tografía supone un enfoque innovador en el mundo de las artes, integrando investigación artística, enseñanza y las propias prácticas artísticas (Irwin y Sierra, 2013). Su aparición siguió los pasos de la Investigación Basada en Artes (IBA) que irrumpió una década antes, a mediados de la década de los 90 (Hernández, 2008). Ambos enfoques surgieron como respuesta a la necesidad de expandir las metodologías de investigación más allá de los paradigmas cualitativos y cuantitativos tradicionales en los ámbitos de la educación artística.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

El término "a/r/tografía" fue acuñado por Rita Irwin, quien define la práctica a/r/tográfica como un proceso continuo de investigación del mundo a través de la creación, la investigación y la docencia artística, entrelazándose para dar lugar a artefactos y mecanismos basados en las artes más profundos y enriquecedores para la sociedad. Esta integración se torna fundamental tanto en la a/r/tografía como en la IBA, ya que desafía la tradicional separación entre estas formas de expresión y transferencia del conocimiento.

El enfoque dinámico de la a/r/tografía desafía las metodologías de investigación más conservadoras, al colocar la creatividad en el centro del proceso de enseñanza, investigación y aprendizaje (Marín Viadel, 2011). Además, fomenta nuevas formas de entender el mundo e interpretar cuestiones teóricas desde la perspectiva de la investigación y la práctica docente. De este modo, el enfoque a/r/tográfico ofrece una triple perspectiva que integra los roles de artista, investigador y educador (Marín Viadel y Roldán, 2019). En el contexto de la residencia, y aludiendo a las palabras de Saldanha y Torres de Eça, "Los relatos de personas comunes e invisibles, "de los que están al margen", de lo cotidiano y del "murmullo de las vecinas", se constituyen aquí en este silencio que se oye" (Saldanha y Torres de Eça, 2014).

Según Barone y Eisner (2006), la Investigación Basada en Artes (IBA) emplea metodologías no lingüísticas. Por contra, utiliza elementos artísticos y estéticos y busca nuevas perspectivas para representar la experiencia, enfocándose en la exploración de áreas poco conocidas, más que en buscar en las certezas absolutas. Por otra parte, la IBA se esfuerza por revelar aspectos ocultos o naturalizados, promoviendo un diálogo más amplio y profundo sobre políticas y prácticas en diversos campos (Moreno y Casellas, 2016).

Sullivan (2004) desarrolló esta idea, proponiendo un enfoque de investigación que sitúa la práctica de las artes visuales en relación con paradigmas interpretativos, empiristas y críticos. Por otro lado, el auge de la arteterapia desde finales de los años 60 llevó a muchos artistas al campo terapéutico y educativo, necesitando nuevas formas de documentar y analizar los procesos terapéuticos y educativos a través del arte (Morales y Jarpa, 2010).

La A/r/tografía encuentra, por tanto, aplicaciones en diversos campos. Un ejemplo es el proyecto "Voces de vida", desarrollado en la Residencia de Mayores de Cazalilla, que utiliza este enfoque para la recopilación y resumen de historias de vida de las personas residentes. Este trabajo busca fomentar la reflexión e interpretación por parte de todos los participantes, desde los creadores hasta los espectadores, incluyendo al propio personal investigador.

En el ámbito de los estudios gerontológicos, la A/r/tografía contribuye al objetivo de lograr un "envejecimiento activo" (Catellarin y Caamaño, 2020). Las actividades artísticas, junto con la motivación y la emoción que generan, se convierten en herramientas valiosas para mantener a las personas mayores activas física, mental y socialmente (Fernández-Ballesteros y Zamarrón, 1997).

A/r/tografía e IBA ofrecen enfoques innovadores que desafían y enriquecen las metodologías tradicionales de investigación. Al integrar la práctica artística, la investigación y la enseñanza, aportan nuevas perspectivas para comprender y representar la experiencia humana (Manrique, 2014). Su aplicación en el ámbito de la gerontología se torna como una potencial herramienta para generar conocimientos significativos y transformadores, que puedan servir para mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven en centros residenciales.

El libro de artista como herramienta para la inclusión

El libro de artista ha sido frecuentemente utilizado en las últimas décadas por todo tipo de artistas contemporáneos como objeto estético e, incluso, como soporte artístico autónomo (Cespo, 2010). En la actualidad, el libro de artista es protagonista de una renovada e intensa actividad en todos los ámbitos, llegando incluso a trascender de los campos meramente artísticos y trasvasando la frontera imaginaria existente en el mundo de las ciencias y las humanidades (Ortega-Alonso, 2018).

El libro de artista es un medio de expresión que, si bien difiere de la pintura, la escultura o las obras literarias tradicionales, se asemeja a todas ellas y surge como un género artístico interdisciplinario que combina arte, diseño y artesanía para plasmar ideas (Escribano, 2020). De hecho, el libro de artista es concebido cada vez con mayor frecuencia como una tipología artística independiente dentro del arte contemporáneo. Antón (2004) lo describe como una forma de expresión que combina múltiples lenguajes y sistemas de comunicación. Esta versatilidad permite al libro de artista incorporar una amplia gama de materiales y técnicas, desde el papel y el cartón tradicionales hasta materiales más inusuales como metacrilato, madera o incluso elementos reciclados. Las técnicas empleadas son igualmente diversas, abarcando desde la pintura al óleo hasta la holografía y la infografía.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

La historia del libro de artista se remonta a formas primitivas de expresión artística, como los huesos tallados prehistóricos y los papiros egipcios (Escribano, 2020). Sin embargo, es en el siglo XX cuando este género se consolida como una forma de arte reconocida, integrándose en las vanguardias artísticas (Antón y Sanz, 2021). Marcel Duchamp desempeñó un papel crucial en su desarrollo, influyendo en el concepto con obras como "La caja verde" y "La Boîte en Valise" (Fernández de Arellano, 2019). Otros artistas notables, como Pablo Picasso, también contribuyeron significativamente a la popularización de este medio, creando más de 150 libros de artista a lo largo de su carrera.

Una característica distintiva del libro de artista es su naturaleza táctil y multisensorial. A diferencia de otras prácticas artísticas consideradas como más tradicionales, estos libros invitan a una interacción física, permitiendo al espectador ver, tocar, oler y manipular la obra. Esta cualidad interactiva añade una dimensión lúdica y participativa a la experiencia artística, fomentando una conexión más profunda entre todos los agentes involucrados en dicha experiencia.

La versatilidad del libro de artista se ve reflejada en la amplia gama de estilos y enfoques que puede abarcar: manifestándose como poesía visual, *happening*, escultura móvil, y abordando temáticas tan variadas como la sensibilidad de quienes los conciben. Esta flexibilidad permite a los artistas explorar temas y conceptos desde la creatividad, trascendiendo las limitaciones de otros soportes (Antón, 2004).

A su vez, la combinación de lenguajes, textos e imágenes en el libro de artista lo convierte en una eficaz herramienta terapéutica, ya que activa los dos hemisferios cerebrales y potencia la creatividad en la ejecución de obras, permitiendo encontrar caminos de expresión que sirven para proponer nuevos sentidos dialógicos de los contenidos del propio libro (Escribano, 2020). El libro de artista ofrece una experiencia personal y directa que es ideal para difundir ideas y abordar temas de carácter íntimo (Caeiro Rodríguez et al. 2022). Asimismo, puede tratar asuntos políticos, sociales, económicos, psicológicos, religiosos, eróticos, o cualquier aspecto imaginable, según la experiencia de su autor/a con el entorno. La elección de esta forma de expresión surge de una inquietud interna, una necesidad visceral y profundamente personal (Martínez, 2022). En este sentido, el carácter introspectivo de la práctica artística y la capacidad autoanalítica de quienes la ejercen, acompaña a las personas en su transformación y en su búsqueda del bienestar, ya que pueden contribuir a la terapia. Como afirma Kraus, las artes "evocan belleza, imágenes, deseos, o bien, ayudan a reconocer rincones desconocidos dentro de la arquitectura de la persona enferma." (Kraus, 2001, p. 43).

Contextualización

El contexto de la investigación se sitúa en la provincia de Jaén (Andalucía), al sur de España, concretamente en la localidad de Cazalilla. Este pequeño municipio de la campiña jiennense, con una población inferior a los 738 habitantes censados en 2023 según el Instituto Nacional de Estadística, se encuentra rodeado de olivos y en el mismo existe un centro residencial de personas mayores procedentes de municipios de toda la provincia de Jaén y alrededores.

Los vecinos y vecinas cazalilleros valoran el bienestar y la calidad de vida de estos residentes, ya que este centro proporciona un espacio seguro y acogedor para los más mayores, y también actúa como centro de interacción social y cultural, promoviendo la participación activa de los residentes en diversas actividades que involucran asimismo a la ciudadanía del municipio. En Cazalilla, como la mayoría de los pueblos rurales de la provincia, la población mayor se enfrenta a desafíos comunes, como el aislamiento social y la falta de todo tipo de oportunidades. Es aquí donde las prácticas artísticas y la expresión creativa encuentran un espacio donde desarrollarse fructíferamente, como se muestra en los siguientes apartados.

Se contó con la participación de 10 personas residentes del centro, entre ellas 6 hombres y 4 mujeres, con grados de dependencia similares y con autonomía para el desarrollo de las actividades. Tanto los profesionales implicados como los mayores tuvieron contacto diario. El equipo técnico, formado por una trabajadora social, terapeutas, fisioterapeutas, enfermeras y directora de la residencia de mayores de Cazalilla, fueron los encargados de la selección de las personas susceptibles de participar en estas actividades.

Este proyecto estaba compuesto a su vez por varios talleres, entre los cuales, se encontraba actividades en comunidad, un taller de pintura artística y taller de grabación de vídeo, y como resultado dio lugar a un libro de artista, en el que los mayores contaban frente a una cámara, cómo se sentían y cómo afrontan su día a día, también nos contaban desde lo más profundo de su ser como se habían sentido en momentos duros, y también en los de alegría.

En estas actividades se pusieron en acción dinámicas de grupo y actividades de creatividad para poder generar una relación de confianza entre mayores e investigadores. Dentro del programa de actividades de ocio tiempo libre de la memoria anual de actividades de terapia del centro, las actividades de creatividad fueron evolucionando en nuevas prácticas artísticas, todas ellas centradas en entender y dar solución a las necesidades reales de las personas mayores, y relacionadas con el fomento de su creatividad. También se pretendía evitar el aislamiento, potenciar sus capacidades y sus habilidades sociales (Ortega-Alonso y de Castro-López, 2021).

Prácticas artísticas para la mejores de la vida de los mayores

La residencia de mayores de Cazalilla incorpora metodologías propias de la Atención centrada en la persona (ACP) a partir del año 2016. De este modo, se comenzaron a propiciar entornos participativos e inclusivos, asumiendo el enfoque de atención de la ACP centrada en la dignidad, la individualidad, la singularidad biográfica, el control de la vida por parte de las personas o el envejecimiento activo (Martínez, 2013). Así, se comienzan a abordar cuestiones tales como la integración social, el aprendizaje continuo y la creatividad. A través de las actividades realizadas y los distintos talleres, se brindó a los mayores la oportunidad de compartir historias, experiencias y habilidades, lo que favoreció el enriquecimiento de su vida diaria y la creación de lazos de unión entre ellos y la comunidad que los rodea.

Al ser un centro que se sitúa en un municipio pequeño, la inclusión social ha sido muy favorable, ya que se organizaron eventos abiertos que invitaron a la participación activa de familiares, amigos y vecinos. Esto promueve una cultura de respeto y aprecio hacia los mayores y ayuda a reducir el estigma asociado al envejecimiento. Además de favorecer vínculos significativos con grupos de otras edades, sentirse parte activa de su entorno y, por ende, fortaleciendo su autoestima.

Figs. 1: Taller de pintura creativa, usuarias pintando en madera que será posteriormente la caja contenedora del libro de artista. Fuente: la autora

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

Poner la a/r/tografía y el libro de artista como método y práctica artística, ha permitido a los residentes expresarse significativamente a través de la exploración de la creatividad. Estas actividades no sólo han contribuido al fortalecimiento de la autoestima, tener un sentido de orgullo de pertenecer a la comunidad, sino que también ha enriquecido, con todo ello, sus vidas personales.

Toda esta práctica artística ha hecho que se sientan protagonistas, que encuentren un espacio para expresar sus emociones, recuerdos y perspectivas, lo que a su vez le ha facilitado una mayor comprensión de su realidad.

Debido a la participación de distintos colectivos, se han establecido vínculos con grupos de diferentes edades, creando espacios en los que unos han aprendido de los otros, intercambiando ideas y experiencias y promoviendo empatía.

En este contexto, el libro de artista ha funcionado como objeto que refleja la construcción personal de los mayores en relación con sus vivencias. A través de la combinación de sus experiencias con la investigación artística, el libro de artista se ha convertido en una herramienta clave para investigar y crear. La elección de este formato responde a la necesidad de dar voz a las historias individuales de los mayores, y su aplicación en la residencia ofrece nuevas posibilidades de expresión dentro de la comunidad.

Figs. 2: Usuaris de los talleres de pintura creativa pintando la caja que contiene el libro de artista. Fuente: la autora.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

Los talleres creativos han permitido a los mayores participar activamente en la creación artística, lo que ha tenido un impacto significativo en su bienestar emocional y mental. Cada sesión ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades y capacidades de los participantes, permitiendo un proceso de creación flexible y accesible para todos.

Figs. 3: Usaria de la residencia dibujando una de las páginas que componen el libro de artista. Fuente: la autora.

Los mayores se sintieron protagonistas de su propio proceso creativo durante el desarrollo de las actividades. Cada sesión ofrecía una gama diversa de emociones: algunos días se centraban en la pintura, otros en la creación de vídeos, y en ocasiones se compartían momentos de risa o llanto, según la actividad realizada. Este enfoque enriquece las experiencias, abarcando desde actividades individuales hasta dinámicas en grupos pequeños y grandes, que involucraron a veinte o treinta participantes.

Los talleres grupales, en su mayoría de carácter plástico, permitieron a los participantes trabajar con sus manos utilizando pinceles, acuarelas y témperas. Los materiales y superficies iban variando en función de la actividad, utilizando papel, madera e incluso, en una ocasión, el cuerpo humano como lienzo. En esa actividad, se pintó sobre el cuerpo de varias personas vestidas de negro con témpera, utilizando las manos y pinceles. Este tipo de actividades ofrecieron una experiencia sensorial única para los participantes, y la exploración del cuerpo humano como espacio de creación.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

Cada actividad fue registrada visualmente a través de fotografías y grabaciones, lo que permitió capturar no sólo los resultados finales, sino también los momentos intermedios y los estados emocionales de los participantes.

A través de las artes y la creatividad, tuvo lugar una investigación más profunda y significativa de cómo el arte puede influir en el bienestar de los mayores, facilitando la creación de obras artísticas y la exploración de sus emociones, pensamientos y recuerdos.

Figs. 4: Grupo de personas jóvenes sobre las que las usuarias y usuarios están pintando la ropa. Fuente: la autora.

La a/r/tografía ofrece un marco teórico que combina la investigación académica con la práctica artística, lo que resulta especialmente adecuado para trabajar en entornos como las residencias de mayores, donde la creatividad puede ser un poderoso vehículo para la transformación personal (Marín Viadel y Roldán, 2021).

Este proceso de investigación y creación ha sido fundamental para comprender mejor cómo el arte puede actuar como una herramienta de inclusión, aprendizaje y expresión personal (Liang, 2024). La participación de los mayores en los talleres artísticos no sólo les ha permitido desarrollar sus habilidades creativas, sino también encontrar un espacio seguro para explorar y compartir sus experiencias (Isabel et al., 2022). A través de la interacción con el arte, han podido expresar aspectos de su vida que quizás no habrían podido comunicar de otra manera, lo que ha contribuido a su bienestar emocional y a su integración en la comunidad.

La implementación de este tipo de proyectos artísticos en la residencia ha demostrado ser una herramienta valiosa para el crecimiento personal y la inclusión social de los mayores. La colaboración con el equipo de terapia y la participación activa de los residentes han sido esenciales para el éxito de este enfoque. Este tipo de iniciativas no sólo mejoran la calidad de vida de los mayores, sino que también fortalecen los vínculos entre generaciones, contribuyendo a una sociedad más inclusiva y empática.

A modo de conclusión

Durante este tiempo en la residencia de mayores de Cazalilla, las actividades realizadas de carácter creativo, a través de la a/ r/ tografía y del libro de artista, benefician significativamente tanto el estado de ánimo de los residentes mayores, como el fortalecimiento de la autoestima entre otros.

La evolución de las prácticas artísticas en la residencia ha sido significativa. Inicialmente, las actividades de ocio eran seleccionadas y asignadas por los profesionales del centro, sin considerar las preferencias de los residentes, acciones que limitaban la participación y el disfrute de los mayores en las propias actividades. Posteriormente se experimenta una transformación importante, ya que se introduce un modelo participativo que otorga a las personas mayores un papel activo en la toma de decisiones sobre su propio ocio, esto enriquece la oferta de actividades, que también fomenta un sentido de autonomía y empoderamiento entre los participantes.

La transición de un modelo dirigido por profesionales a uno centrado en el usuario resulta beneficiosa, y permite una mayor personalización de las actividades aumentando la satisfacción y el compromiso de los residentes. Además, todas estas actuaciones han promovido un ambiente más dinámico y creativo en la residencia, donde las ideas y preferencias de los mayores son valoradas y respetadas.

La residencia, al adoptar las metodologías de transformación alineadas con las estrategias de la Atención Centrada en la Persona (ACP) (Brooker, 2004), abre una nueva vía para seguir explorando mecanismos que sirvan para mejorar la calidad de vida de las personas mayores (Martínez, 2013) a través de talleres basados en la creatividad y en las prácticas artísticas, siguiendo líneas similares a las puestas en marcha con otros colectivos que viven en residencias (Ortega-Alonso y de Castro-López, 2021).

El libro de artista proporciona los recursos necesarios para una construcción colectiva, a modo de testigo de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Una actividad artística tiene la capacidad de conectar con los sentimientos, el corazón y la mente de manera inconsciente e incluso intuitiva en ocasiones (Robinson y Aronica, 2009). Las personas mayores se ven involucradas en procesos creativos que no sólo fortalecen su autoestima, sino que también les ayudan a enfrentar y superar sus propios temores. Esta interacción activa en el aprendizaje y la creación contribuye a su bienestar emocional y social, fomentando una vida más plena y significativa. Así, la evolución de las prácticas artísticas en la residencia refleja un compromiso por promover un envejecimiento activo y participativo, donde la voz de los mayores es fundamental en el diseño de su propio ocio y desarrollo personal, y la práctica artística junto con los mayores protagonizan el papel principal.

Todo este trabajo revela la importancia del desarrollo de actividades de innovación social y creatividad, enfocándose en personas mayores residentes en centro sociosanitario y su impacto en la sociedad en general. Se centra en la inclusión de los mayores a través de prácticas artísticas que promueven la dignidad y singularidad, dándole importancia a la atención personalizada y el respeto a su autonomía. Señala las fortalezas y capacidades y la influencia del entorno físico, la relevancia de las actividades cotidianas, así como la interdependencia social y la necesidad de un enfoque integral y flexible en la atención (Martínez, 2013).

Además, estas acciones generaron un impacto positivo en el entorno social más amplio, fomentando la integración intergeneracional y cambiando percepciones sobre el envejecimiento. Esto puede llevar a un cambio de pensamiento en la gestión de residencias de personas mayores, priorizando acciones que promuevan la autonomía, la creatividad y la participación activa de los mayores en la comunidad.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

Referencias

- Albañil Delgado, S., Aguilar Machain, P., & Guerrero Castañeda, R. F. (2020). Técnicas de arteterapia en casa como cuidado de enfermería para adultos mayores en contingencia por COVID-19. *Cogitare enfermagem*, 25. Recuperado a partir de: <https://biblat.unam.mx/es/revista/cogitare-enfermagem/articulo/tecnicas-de-arteterapia-en-casa-como-cuidado-de-enfermeria-para-adultos-mayores-en-contingencia-por-covid-19>
- Albusac Jorge, M. (2022) “Las prácticas artísticas: una visión neurocientífica”, *Tercio Creciente*, (21), pp. 95–112. doi:10.17561/rtc.21.5765.
- Antón, J. E. (2004). Libro de artista, visión de un género artístico. *Libros de artista, historia*. Recuperado a partir de: <https://joseemilioanton.blogspot.com/>
- Antón, J. E., & Sanz Montero, Á. (2021). El libro de los libros de artista. LUPI La Única Puerta a la Izquierda. Recuperado a partir de: <https://hdl.handle.net/10481/84998>
- Brooker D.(2004) What is person-centered care in dementia? *Reviews in Clinical Gerontology*,13: 215–222. https://doi.org/10.1093/geront/45.suppl_1.11
- Caeiro Rodríguez, M., Murillo Ligorred, V., Ramos Vallecillo, N., & Revilla Carrasco, A. (2022). Encuentros biográficos y poéticos entre docentes de educación artística. O cómo enseñar a alumnado de Magisterio a ser Centauros. *Revista Afluir*, 1(6), 91-111. <https://doi.org/10.48260/ralf.6.121>
- Carrascal, S., & Solera, E. (2014). Creatividad y desarrollo cognitivo en personas mayores. *Arte, individuo y sociedad*, 26(1), 9-19. Recuperado a partir de: <https://www.redalyc.org/pdf/5135/513551290001.pdf>
- Catellarin, M. J., & Caamaño González, L. (2020). Implicaciones de la educación artística en la salud, bienestar y calidad de vida de los adultos mayores. Una respuesta al envejecimiento activo. Recuperado a partir de: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/174845>
- Crespo, B. (2010). El libro-arte. Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del libro-arte. *Arte, individuo y sociedad*, 22 (1):9-26. Recuperado a partir de: <https://www.redalyc.org/pdf/5135/513551278001.pdf>
- Eisner, E., & Barone, T. (2006). Arts-based educational research. *Handbook of complementary methods in education research*, 95-109. <https://doi.org/10.4324/9780203874769>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

- Escribano, A. (2020). El Libro de Artista como recurso didáctico innovador y su potencial terapéutico, *Tercio Creciente*, (extra 3), 137–154. doi:10.17561/rtc.extra3.5705.
- Fernández-Ballesteros, R. (1997). Calidad de vida en la vejez: condiciones diferenciales. *Intervención psicosocial*, 6(1), 21-35. Recuperado a partir de: <https://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/1997/vol1/arti2.htm>
- Fernández de Arellano Juan, C. (2019). El libro de artista "chess board" de Marcel Duchamp: propuesta de plan de conservación preventiva. Tesis Doctoral, Universitat Politècnica de València. Recuperado a partir de: <http://hdl.handle.net/10251/126258>
- Gutiérrez, R. M., & Sánchez, R. S. (2022). El libro de artista como vehículo de la emoción del proyecto arquitectónico. *Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura*. <https://doi.org/10.5821/jida.2022.11535>
- Hernández, F. H. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio siglo XXI*, 26, 85-118. Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/educatio/article/view/46641>
- Irwin, R. L., & Sierra, D. G. (2013). La práctica de la a/r/tografía. *Revista Educación y Pedagogía*, 25(65-66), 106-113. Recuperado a partir de <https://revistas.udea.edu.co/index.php/revistaeyp/article/view/328771>
- Isabel, T. C. A., Espinosa, A. M. H., Atiaga, D. R. M., & Freire, Y. M. O. (2022). La Arteterapia como herramienta Estimulante para la Actividad Cognitiva en Adultos Mayores. *Dominio de las Ciencias*, 8(1), 40. Recuperado a partir de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8383490>
- Kelly, G. Á. (2014). Arteterapia para la expresión de emociones en personas adultas mayores del hogar de ancianos San Pedro. *Humanitas: Revista de Investigación*, 2(2), 125-145. Recuperado a partir de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7553927>
- Kraus, A. (2001). “Enfermedad y creación” en Revistas UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. *Publicaciones Fomento Editorial*, no. 7, págs. 42-47. Recuperado a partir de: <http://hdl.handle.net/10251/187228>
- Liang, T. (2024). The Inclusive Process through an Arts-based Project in a Multicultural School with Chinese Students A Case Study of the Institut Escola ARTs in Barcelona. Recuperado a partir de: <http://hdl.handle.net/10803/691717>
- Manrique, M.M. (2014). Creando narrativas audiovisuales participativas: a/r/tografía e inclusividad (Tesis doctoral, Universidad de Granada). Recuperado a partir de: <http://hdl.handle.net/10481/35191>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.8.197>

- Marín Viadel, R. (2011). La investigación en educación artística. *Educatio siglo XXI*, 29(1), 211-230. Recuperado a partir de: <https://revistas.um.es/educatio/article/view/119951>
- Marín Viadel, R., & Roldán Ramírez, J. J. (2019). A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística. <https://doi.org/10.5209/aris.63409>
- Marín Viadel, R., & Roldán Ramírez, J. J. (2021). A/r/tografía social y Educación artística para la Justicia social: Proyecto BombeArte. <https://doi.org/10.15366/riejs2021.10.2.006>
- Martínez, D. (2022). GOLPE DE REALIDADES. Libro de artista como terapia de enfrentamiento personal. Universitat Politècnica de València. <http://hdl.handle.net/10251/187228>
- Martínez, T. (2013). La atención centrada en la persona. Enfoque y modelos para el buen trato a las personas mayores. Sociedad y Utopía. *Revista de Ciencias Sociales*, 41, 209-231. Recuperado a partir de: <http://acpgerontologia.com/documentacion/acpbuentratomartinez.pdf>
- Moreno Montoro, M. I. & López, M. P. (Eds.). (2016). Reflexiones sobre investigación artística e investigación educativa basada en las artes. *Síntesis*. Recuperado a partir de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=769830>
- Morales, P., & Jarpa, J. M. (2010). Elementos de Arteterapia como medio de comunicación y elaboración en psicoterapia con adolescentes. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 5, 137-152. Recuperado a partir de: <https://core.ac.uk/download/pdf/38828106.pdf>
- Ortega-Alonso, D. (2018). ¿Libro de artista o cuaderno de campo? Aproximación A/R/Tográfica al dibujo naturalista. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 112, 141-152. Recuperado a partir de: <http://www.rsehn.es/publicaciones-boletin/art425>
- Ortega-Alonso, D., & de Castro-López, M. E. (2021). Ciencia inclusiva, cine y creatividad: herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. *Siglo Cero*, 52(3), 141–161. <https://doi.org/10.14201/scero2021523141161>
- Saldanha, Ángela and Torres de Eça, T. (2014) “Mantas colaborativas: silêncios ruidosos / Collaborative Blankets: noisy silences”, *Tercio Creciente*, 3(1). Recuperado a partir de: <https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/RTC/article/view/3085>
- Taberner Palop, E. (2015). Prácticas artísticas colaborativas como herramientas de dinamización social y cultural, en colectivos de personas mayores. Tesis Doctoral, Universitat Politècnica de València. Recuperado a partir de: <http://hdl.handle.net/10251/50503>

Sullivan, G. (2004). Studio art as research practice. En *Handbook of research and policy in art education* (pp. 795-814). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781410609939>