

ACTOS

REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN ARTES

VOLUMEN 7. NÚMERO 13. 2025/ISSN 2452-4729

UNIVERSIDAD
ACADEMIA
DE HUMANISMO CRISTIANO

FACULTAD DE ARTES

Arte autónomo en la crisis actual de salud mental en los jóvenes en Chile

Autonomous art in the current mental health crisis among young people in Chile

Emiliano Ramirez Espina*

CARRERA DE ARTES Y OFICIOS UAHC

Resumen: En el siglo XXI, la salud mental ha emergido como un tema de gran relevancia a nivel global, particularmente entre los jóvenes, quienes enfrentan un incremento significativo en los niveles de estrés, ansiedad y depresión, situación agravada por la pandemia de COVID-19. Este texto se centra en explorar el impacto del arte autónomo como una herramienta de expresión y apoyo personal en el contexto de la crisis de salud mental juvenil en Chile. A través de entrevistas realizadas un conjunto de jóvenes artistas que practican actividades creativas de manera independiente, se analiza cómo el acto de crear puede influir positivamente en su bienestar emocional, facilitando la gestión de emociones y promoviendo su desarrollo personal. Los resultados subrayan que la práctica artística autónoma genera espacios seguros para la expresión individual, fomenta el autodescubrimiento y contribuye a desarrollar resiliencia frente a situaciones difíciles. Este análisis plantea que el arte independiente tiene un enorme potencial como herramienta para enfrentar los desafíos de la salud mental juvenil, abriendo caminos hacia nuevas estrategias de apoyo psicosocial.

Palabras claves: salud mental, juventud, arte terapia, arte relacional, arte autónomo, práctica artística.

*Tesis para optar al grado de licenciado en Artes y Oficios año 2024. Universidad Academia de Humanismo Cristiano

EMILIANO RAMIREZ ESPINA
ARTE AUTÓNOMO EN LA ACTUAL CRISIS DE LA SALUD MENTAL
EN LOS JÓVENES DE CHILE

Abstract: In the 21st century, mental health has globally emerged as a highly relevant issue, particularly among young people, who face significantly increased levels of stress, anxiety, and depression, a situation exacerbated by the COVID-19 pandemic. This thesis explores the impact of independent art as a tool for personal expression and support in the context of the youth mental health crisis in Chile. Through interviews with a group of young artists who practice creative activities independently, we analyze how the act of creating can positively influence their emotional well-being, facilitating emotional management and promoting personal development. The results underscore that independent artistic practice creates safe spaces for individual expression, fosters self-discovery, and contributes to developing resilience in the face of difficult situations. This analysis suggests that independent art has enormous potential as a tool to address youth mental health challenges, opening avenues for new psychosocial support strategies.

Keywords: mental health, youth, art therapy, relational art, autonomous art, artistic practice.

Crisis de la Salud Mental

Actualmente durante el siglo XXI, nos enfrenta a una crisis de salud mental sin precedentes, caracterizada por un preocupante aumento en los trastornos mentales, el estrés, la ansiedad y la depresión alrededor de todo el mundo. Esta crisis no solo afecta a individuos, sino que también tiene repercusiones significativas en las familias, comunidades y sociedades en su conjunto. Para comprender plenamente esta crisis, es crucial examinar el contexto en el que ha surgido y los factores que la han alimentado durante este último tiempo.

La crisis de salud mental actual surge en un mundo marcado por rápidos cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales. La globalización ha conectado a las personas de formas nunca antes vistas, pero también, ha traído consigo una serie de desafíos que impactan la salud mental. Las presiones económicas, la competencia laboral, el acceso desigual a recursos y oportunidades, la constante exposición a noticias y eventos traumáticos a través de los medios de comunicación y las redes sociales contribuyen a un clima de ansiedad y estrés generalizado.

De esta manera, la pandemia de COVID-19 ocurrida durante los años 2020-2023, tuvo un gran impacto en la exacerbación de esta crisis, provocando un significativo aumento en la angustia emocional, el aislamiento social y las dificultades económicas para muchas personas en todo el mundo. Las medidas de distanciamiento social, el miedo al contagio y la pérdida de seres queridos han generado un profundo impacto en la salud mental de millones de personas, agravando aún más la situación.

Así lo demuestra una investigación realizada por CIPER durante el año 2021, donde se afirma que la pandemia y las cuarentenas asociadas han generado expectativas de un aumento en los problemas de salud mental. Según lo reportado por CIPER (2021), el «Termómetro de la Salud Mental en Chile», elaborado por la UC y la ACHS en abril de ese mismo año, indica que un 23,6% de los chilenos presenta indicios de problemas de salud mental, y un 45,9% percibe un deterioro en su estado de ánimo en comparación con el periodo previo a la pandemia (citado en CIPER, 2021). Además, CIPER (2021) menciona un estudio publicado en la revista *The Lancet* en octubre de 2021, realizado por Santomauro et al., que señala que los trastornos depresivos y de ansiedad habrían aumentado un 27,6% y un 25,6%, respectivamente. Este análisis, basado en datos de 204 países —incluidas naciones de América Latina—, compara la prevalencia de estos trastornos antes y después de la pandemia, destacando la urgencia de atender a este segmento de la población (citado en CIPER, 2021).

A pesar de estas alarmantes cifras, CIPER (2021) advierte que Chile enfrenta un déficit significativo en el financiamiento de la salud mental en relación con el promedio mundial. El presupuesto nacional destinado a esta área representa apenas un 2% del total de recursos para salud, muy por debajo del 5% establecido como meta en los Planes Nacionales de Salud Mental y Psiquiatría de 2000-2010 y 2015-2025, y también inferior al promedio global. Además, la cobertura de atención en salud mental en Chile no supera el 20% de la población, mientras que en países con ingresos medianos alcanza aproximadamente un 50% (citado en CIPER, 2021).

A medida que la conciencia sobre la importancia de la salud mental ha ido creciendo, también se ha evidenciado la falta de recursos y servicios adecuados para abordar las necesidades de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El estigma que rodea a las enfermedades mentales y la falta de acceso a la atención médica adecuada son barreras adicionales que dificultan la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportunos.

En este contexto complejo y desafiante, es fundamental que se tomen medidas urgentes para abordar la crisis de salud mental de manera integral e inmediata. Esto requiere un enfoque que combine la promoción de la conciencia y la educación sobre la salud mental, la eliminación del estigma, el fortalecimiento de los sistemas de atención médica mental y el fomento de entornos sociales y laborales que apoyen el bienestar emocional y psicológico de todas las personas.

Marco teórico

Salud mental

En esta sección, se presenta cómo varios investigadores y organizaciones han buscado una definición para este concepto que englobe la problemática actual.

Por una parte, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental se define como: "Un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad" (OMS, 2013, citado en Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2018).

Por otra parte, el importante psicoanalista Freud también hace alusión al concepto en el texto "Introducción del Narcisismo" (1914), donde se detiene y discute la importancia del equilibrio entre el amor propio y las relaciones con los demás para el desarrollo de una salud mental óptima. Con esto podemos decir que la salud mental se refiere a un estado de bienestar emocional, psicológico y social en el que una persona es capaz de enfrentar los desafíos de la vida, trabajar de manera productiva y contribuir a su comunidad. Implica tener una mente equilibrada, emociones estables y relaciones interpersonales saludables.

En este sentido, la salud mental no solo se trata de la ausencia de trastornos mentales, sino también de la capacidad de adaptarse a las tensiones de la vida diaria, de manejar el estrés de manera efectiva y de mantener una sensación general de bienestar y felicidad.

Arte terapia

Es aquí donde aparece el arte terapia como una herramienta que utiliza la creación artística como medio principal de comunicación y expresión emocional. Los profesionales de arte terapia, que suelen ser terapeutas con formación especializada en arte, trabajan con sus pacientes para explorar y procesar sus emociones, pensamientos y experiencias a través de diferentes formas artísticas, como la pintura, el dibujo, la escultura, la música, la danza y la escritura.

Esta modalidad terapéutica se basa en la premisa de que el proceso creativo puede proporcionar una vía para la autoexpresión, el autoconocimiento, la resolución de problemas y la curación emocional. A menudo se utiliza en el tratamiento de una amplia gama de problemas emocionales, mentales y de comportamiento, así como en situaciones de estrés, trauma, pérdida y enfermedad. El arte terapia puede ser practicada de forma individual o en grupos, dependiendo de las necesidades y contexto. Así lo define Vallejo (2011) en el texto como:

El Arte terapia utiliza materiales artísticos, técnicas y el proceso creador con fines terapéuticos, sirviendo la obra como una herramienta de comunicación no verbal y puente entre el paciente y el terapeuta, en este sentido, entre el mundo interno y externo del paciente. El modelo posee un gran desarrollo en Europa y Estados Unidos, siendo principalmente en el Reino Unido donde se ha comenzado a implementar en los servicios de Salud Mental públicos (p. 5).

Para abordar este concepto, es importante también nombrar a la Asociación Chilena de Arte Terapia (ACAT) fundada el año 2012 en Chile y que ha cumplido un rol importante para este sector de la sociedad que busca otras opciones y herramientas para sus diferentes condiciones. Es así bajo esta organización que el Arteterapia se define como:

(...) una disciplina que se fundamenta en las creaciones visuales que realiza una persona con diversos materiales artísticos para la creación de una obra visual. Este proceso creativo da lugar a una reflexión entre creador/a y arteterapia, en torno a la obra, pudiendo observar, dar un significado y elaborar la experiencia (ACAT, s.f.)

En cuanto a las técnicas de la terapia artística, la ACAT considera que estas se centran en el proceso terapéutico y no en el valor estético del trabajo artístico, “considerando que todo individuo, tenga o no formación artística, posee la capacidad latente para proyectar sus conflictos internos por medio del arte. Finalmente, la obra realizada es un nexo entre el paciente y el Arte Terapeuta” (ACAT, s.f.).

Arte relacional

Bajo estas nuevas transformaciones en las expresiones artísticas surge el llamado arte relacional o estética relacional dentro de los textos de Bourriaud (2006), donde se plantea esta nueva forma de hacer arte mediante la importancia de las relaciones interpersonales.

La posibilidad de un arte relacional -un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado- da cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales y políticos puestos en juego por el arte moderno (p. 13).

El autor, describe el Arte Relacional como una corriente artística que pone énfasis en las interacciones humanas y las relaciones interpersonales, considerándolas esenciales tanto para el proceso creativo como para el significado final de las obras. Esta propuesta rechaza la noción tradicional del objeto artístico como algo aislado y autosuficiente. En su lugar, plantea que el arte debe ser un espacio abierto al diálogo y al intercambio entre participantes activos y no activos. En este sentido, las obras dejan de ser simplemente contemplativas y se transforman en escenarios que invitan al público a participar activamente, generando experiencias únicas y compartidas.

Bajo esta perspectiva, los artistas ya no se limitan a crear objetos destinados a ser exhibidos en galerías o museos. Ahora, diseñan situaciones que favorecen la interacción entre las personas, con el propósito de fortalecer conexiones humanas. Este tipo de arte da prioridad a la experiencia colectiva, y da importancia a la necesidad de construir vínculos sociales, especialmente como respuesta a la fragmentación y la alienación propias de la vida contemporánea.

En resumen, el Arte Relacional redefine tanto el papel del artista como el del espectador, privilegiando los procesos sobre los resultados finales de una obra. Al situar las relaciones humanas en el centro, abre preguntas importantes sobre el papel del arte en la construcción de comunidades y sobre lo que implica crear en un mundo cada vez más interconectado.

Arte autónomo

Es así como bajo estos dos conceptos de Arte Terapia y Arte Relacional surge un nuevo concepto para esta investigación: “Arte Autónomo”, el cual hace alusión a las prácticas artísticas o expresiones que se realizan fuera de las estructuras institucionales, comerciales o académicas tradicionales. Este concepto está estrechamente relacionado con la idea de independencia, tanto en los medios de producción como en los objetivos del arte mismo, o sea, un arte que crece y se alimenta por sí mismo.

Con esto, han surgido nuevas formas de expresiones artísticas que han intentado lidiar con el contexto actual y personal, en una búsqueda autónoma de canalizar y materializar sus experiencias, emociones y malestares. Tanto como en pinturas, canciones, y más expresiones han tomado un rol muy importante para personas que no pueden acceder fácilmente a herramientas convencionales para tratar parte de sus padecimientos.

A continuación, se presentarán dos artistas que han desarrollado el arte autónomo. En primer lugar, Shannia Dionna, artista visual estadounidense, estudiante de arteterapia, pintora inspirada en el impresionismo, quien busca expresar y comunicar su experiencia personal con diagnósticos médicos y hospitalización por depresión mayor, trastorno límite de la personalidad (TLP), pensamientos e intentos suicidas y tricotilomanía (Antolín, 2020).

Figura 1. Obra de Shanina Dionna, en Antolín García (2020).

EMILIANO RAMIREZ ESPINA
ARTE AUTÓNOMO EN LA ACTUAL CRISIS DE LA SALUD MENTAL
EN LOS JÓVENES DE CHILE

En segundo lugar se encuentra Yayoi Kusama, artista visual japonesa de 94 años, utiliza su enfermedad mental como una forma de expresión artística. A sus 70 años tomó la decisión de autointernarse en un hospital psiquiátrico de manera voluntaria. Tras la muerte de su padre y su amigo Joseph Cornell, Kusama enfrentó una profunda depresión y pensamientos suicidas. Esta experiencia la llevó a canalizar sus emociones a través de su arte, transformando su sufrimiento en una fuente creativa (El Diario, 2020).

Figura 2: Instalación de Yayoi Kusama, en El Diario (2020)

Si bien, el concepto de arte autónomo comenzó a consolidarse con el surgimiento del modernismo en el siglo XIX, cuando los artistas y teóricos comenzaron a explorar la idea de "el arte por el arte" (*l'art pour l'art*). Surgieron figuras como Immanuel Kant, con su foco en el "juicio estético puro," y autores como Théophile Gautier defendieron la autonomía del arte frente a otros intereses.

Ninguno de ellos pertenece a un contexto actual, por lo que esta investigación considera un importante aporte para este nuevo concepto de arte autónomo en la actual época moderna. Considerando un contexto lleno de problemáticas y desafíos que se deben afrontar bajo la antes mencionada crisis de la salud mental.

Pregunta de investigación

Es por esta razón que es relevante preguntarse: ¿De qué manera la práctica artística autónoma en los jóvenes contribuye a su salud mental en el actual contexto de la crisis de la salud mental en Chile?

Objetivo General

Comprender de qué manera la práctica artística autónoma en los jóvenes contribuye a su salud mental en el actual contexto de la crisis de la salud mental en Chile.

Objetivos Específicos

- Mostrar los medios de expresión de la práctica artística autónoma.
- Comprender el contexto sociocultural de creación de la práctica artística autónoma.
- Visibilizar los significados personales de la práctica artística autónoma.

Metodología

Para llevar a cabo este trabajo se realizará una metodología de muestreo a tres personas jóvenes de la ciudad de Santiago de Chile que se vinculen a las artes visuales, escritura, composición y/o sonoras. La construcción de información será mediante entrevistas semiestructuradas, las que nos permitirán entender el contexto y desarrollo de sus obras, para posteriormente concluir con la implementación de un ejercicio creativo que nos permita entender más a profundidad esta problemática.

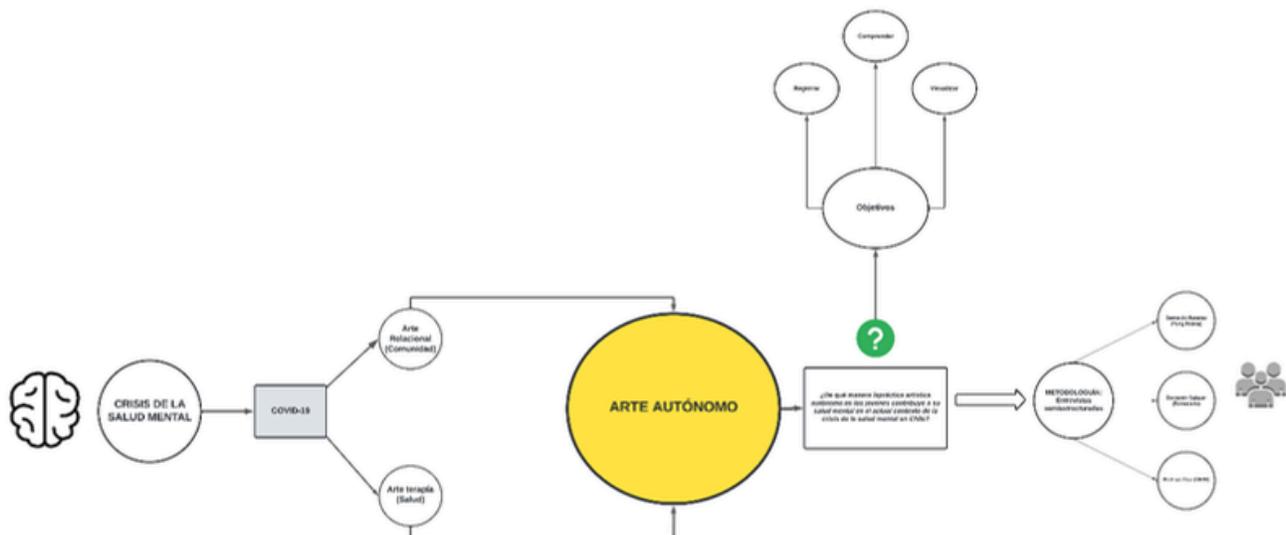

Figura 3: Marco conceptual de metodología de investigación.

Hallazgos

Para empezar, es importante mencionar que esta exploración nace a raíz de la preocupación con relación a la actual crisis de la salud mental en el país, y como se ha visto afectada desde mi entorno como creadores y productores de obras ligadas al arte. Este sentimiento nació aproximadamente desde el periodo de pandemia, en donde empecé a relacionarme y vincular más con personas ligadas a las artes y a la música, periodo que varios concordamos que fue uno de los más complejos a nivel personal, que, debido al encierro, incertidumbre y crisis, tuvo una considerable consecuencia emocional y mental en cada uno de nosotros. Es aquí donde entra el arte autónomo, como un principal medio de ayuda a la hora de expresar y dialogar con estos síntomas, transformándose en un importante espacio de autoconocimiento que permitió entender y convivir de mejor manera (o no) con estas emociones y malestares.

Me parece pertinente analizar y poner sobre la mesa este tema, ya que, durante años hablar sobre salud mental y sus patologías asociadas a sido un tema que todavía sigue siendo invisibilizado para una gran parte de la población del país, lo cual es aún más relevante cuando Chile se ha destacado por ser uno de los países con índices más elevados en cuanto al deterioro de la salud mental, siendo la depresión uno de los trastornos más prevalentes (HS Oriente, s.f.)

Es por esta misma razón que, tal como se detalló en la sección de metodología, para esta investigación se realizó una serie de entrevistas a personas que han dedicado parte de sus obras a expresar y darles visibilidad a estos síntomas, quienes nos explicarán en detalle tanto sus experiencias, como también sus contextos de producción y que significado les dan a sus obras. Todo esto con el fin de entender su vinculación con experiencias en relación con la salud mental y como sus obras dialogan siendo reflejo de eso mismo.

Análisis de resultados

A continuación, se presentará el análisis de los resultados, el cual se organiza en dos secciones: 1) Contexto sociocultural y medios, y 2) Significados subjetivo

1) Contexto sociocultural y medios

Para entablar este análisis, me parece fundamental entender el contexto sociocultural de los creadores, y por consecuencia, sus obras. Esto significa comprender de dónde vienen, sus referentes, motivaciones, y cómo lograron sus medios para producir. A partir de esto, analizar de qué manera surgen las motivaciones de crear o vincularse a sus disciplinas, hasta transformarse en obras artísticas u otras expresiones.

Yung Roska

Para esto empezamos con el caso de Bernardo Fuentes, más conocido por su nombre artístico como “Yung Roska”, el cual es un joven músico de 23 años proveniente de la comuna de San Joaquín de la Región Metropolitana (RM), quien ya lleva aproximadamente ocho años creando y componiendo sus canciones de manera casi autónoma. Él comenta que su vinculación con la escritura y la música fue a muy temprana edad, gracias a su papá, quien pese a las situaciones complicadas que vivió de pequeño con su familia, logró encontrar un espacio mediante la escritura, volviéndose:

“La vinculación con la escritura fue de siempre de casi muy pequeño, recuerdo cuando escribí mi primera historia y como fui creando personajes y todo eso... después la música fue gracias a mi papá quien siempre me la fue mostrando, Con eso me crie y logré encontrarme a mí mismo” (Yung Roska, entrevista en profundidad).

Bernardo también nos comenta que a medida que empezó a interesarse por la composición de letras sobre ritmos, aumentaban sus ganas de aprender a grabarse el mismo. Es así como junto a DOLORE\$, su mejor amigo, decidieron en 2019 aprender a cómo grabar sus canciones desde sus casas. Él destaca que ambos no tenían nada de conocimiento técnico ni teórico al respecto, solo las ganas de aprender y hacer cosas en conjunto. Es así como con tan solo el PC que entregaba JUNAEB y un micrófono USB de baja calidad que compró en la feria de su casa, empezaron a intentarlo “a puro ensayo y error”, tal como él mismo menciona.

Fue así durante todo ese periodo del 2020 hasta el 2022 aproximadamente, que este joven escritor y rapero logró grabar y publicar más de 72 canciones en la plataforma de SoundCloud (Yungroska, s.f.). En esta plataforma podemos encontrar proyectos como; “evil” (2020), “sin correlación” (2020), “ANDROGENO” (2021), “evil 2” (2021), “CHOOSE YOUR PATH / ESCOGE UN CAMINO, VOL. 1” junto a \$lum (2021) e “inmersión total” (2021). Todos proyectos compuestos y producidos por él mismo desde la habitación de su casa.

Logrando tener gran aprobación por parte del público de la página web, la cual durante el periodo de pandemia tuvo un importante uso debido a su accesibilidad (gratis), generando así una comunidad que estaba dispuesta a compartir y escuchar nueva música local, que en su gran mayoría estaba compuesta de contextos y espacios de creación autónoma.

Figura 4: Contexto de producción de Bernardo Fuentes (2020)

Romansito

Lo anterior mencionado podemos vincularlo de igual manera el caso de Benjamín Salazar, más conocido dentro de la música como “Romansito”, un joven músico y escritor de 25 años, oriundo de la comuna de San Ramón de la RM, quien, de igual manera, empezó en la escritura y los textos a muy temprana edad. Todo gracias a su padre Idilio, quien le enseñó a leer desde muy pequeño, y con el que pasó mucho tiempo debido a su enfermedad y condición crónica:

“Empecé a escribir desde que tengo uso de razón, desde como los 6 - 7 años, ya que mi papá al estar enfermo crónico me enseñó a leer a una edad muy temprana, entonces yo a los 4-5 años yo ya sabía leer y empecé a generar la capacidad de escribir y verbalizar las emociones y pensamientos dentro de mí” (Romansito, entrevista en profundidad).

Romansito nos comenta que desde ese momento no se detuvo más, nuevamente destacando la escritura como su refugio frente al contexto que vivía de muy niño, y cómo gracias al acceso de nuevos espacios educativos logró complejizar y entender que ese era el camino que quería seguir construyendo para su vida.

“Ya en mi etapa de la preadolescencia es que la escritura se vuelve algo fundamental, algo de todos los días y tomo conciencia de que es algo fundamental para mí, ya que mediante esta puedo no solo puedo informar o expresar cosas, sino que también podía expresarme. Hablar de cualquier cosa que sintiera de manera figurada, sin la necesidad de mostrarme frágil al mundo. Este despertar de conciencia fue gracias a que pude acceder a una educación de mayor calidad en la media, lo que me acercó a más expresiones como lo era el arte, la poesía y composición de música, etc.” (Romansito, entrevista en profundidad).

EMILIANO RAMIREZ ESPINA

ARTE AUTÓNOMO EN LA ACTUAL CRISIS DE LA SALUD MENTAL EN LOS JÓVENES DE CHILE

Es así como Benjamín conoce a nuevos amigos en el colegio, quienes ya llevaban un tiempo creando y haciendo música. Es en este momento donde nos menciona que tuvo acceso a grabar su primera canción por el año 2018, llamada “UWU” junto a su amigo Diego Retamales. En ese momento Romansito empezó a explorar nuevos sonidos y formas, lo que le generó más ganas en encaminarse en el mundo de la escritura y su directa conexión con la música.

Es recién durante el año 2022 que nos explica que tuvo acceso a un equipo para poder grabarse de manera más cómoda e independiente en su casa, donde gracias a la experiencia de producir con sus amigos pudo aprender a hacerlo él mismo y entender que también era capaz de hacerlo desde su pieza. Romansito nos comenta lo importante que fue para él este proceso, incluso pasando por grabarse desde el celular con un par de audífonos manos libres. Como es el caso de la canción “Nota de voz” (Romansito y Vance Aluzzo, 2021), donde la voz fue compuesta, grabada y producida por el mismo con estos medios limitados.

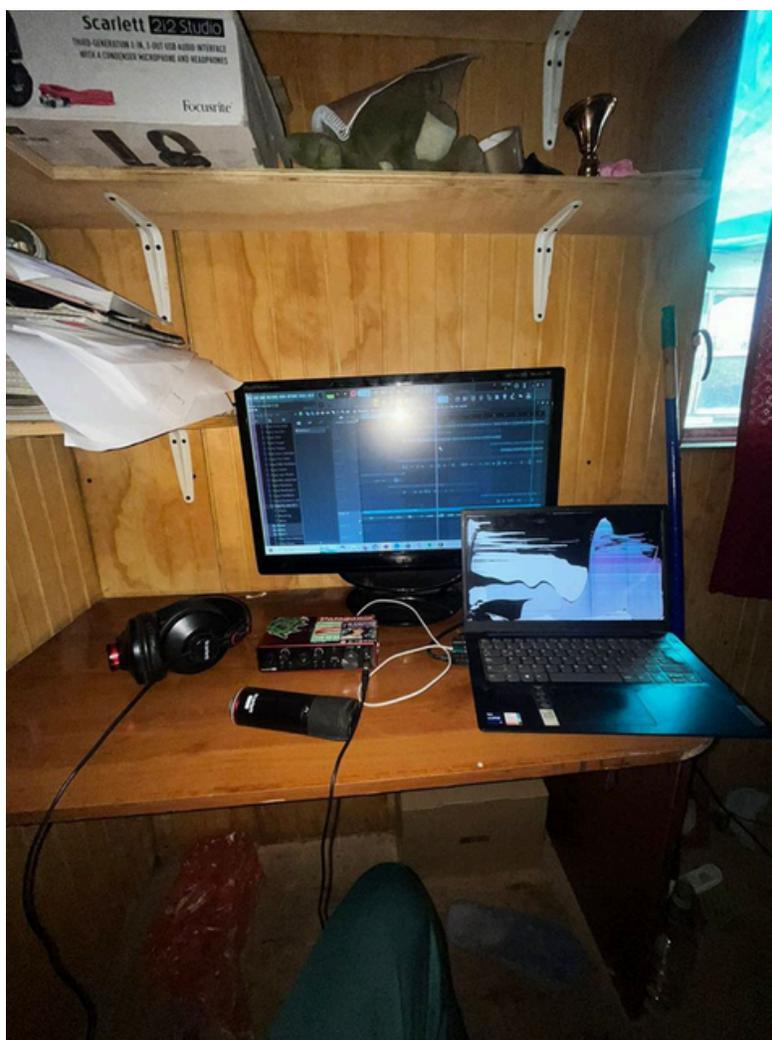

Figura 5: Contexto de Producción de Benjamín Salazar (2021)

NN86

Como último caso, me gustaría analizar el ejemplo de Rodrigo Díaz, conocido popularmente como “NN86”. Joven puertomontino de 24 años, quien actualmente vive en la comuna de Puente Alto en la RM hace aproximadamente 3 años. NN86 nos comenta que también empezó en la literatura a muy temprana edad, donde mediante la escritura de cuentos y poesía lograba expresar pensamientos e ideas dentro de su mente, usándola como una herramienta de autoconocimiento y autónoma.

“Bueno actualmente vivo en Puente Alto, pero crecí y me crié casi toda la vida en Puerto Montt, viniendo de una familia de clase media-baja, que ha pasado también por momentos de escasez, como también de mejores momentos económicos. Cuando era más chico, sobre todo, tuvimos más problemas económicos, los cuales a mí nunca se me hicieron notar mucho, mis papas apañaron siempre en no notar estos momentos de escasez que había. En ese sentido pude criarme con todas las necesidades básicas bien cumplidos, teniendo una educación bastante buena, la cual me permitió también desarrollarme intelectualmente para después llevarlo al arte y todo lo que me gusta haber hoy en día” “Bajo esa mirada, yo también siempre tuve las condiciones materiales para poder realizar mis expresiones y obras” (NN86, entrevista en profundidad).

Es en este momento que Rodrigo decide enfocarse en la escritura y composición de canciones, siendo un instrumento que le permitía canalizar todas esas emociones y sentimientos:

“Yo empecé dentro del mundo de la literatura cuando era chico, escribía mucha poesía y cuentos. De hecho, empecé una carrera con relación a la literatura, estudiando casi 2 años en la UDP, pero desistí por razones de cuestionarme si en realidad era la literatura realmente efectiva para mí para comunicar, así que decidí trasladarme a la música como medio de expresión, me di cuenta de que estaba ocurriendo algo bien entretenido de la que yo también quería ser parte” (NN86, entrevista en profundidad).

EMILIANO RAMIREZ ESPINA

ARTE AUTÓNOMO EN LA ACTUAL CRISIS DE LA SALUD MENTAL EN LOS JÓVENES DE CHILE

Esto mismo lo motivó incluso a empezar una carrera en Literatura, la cual no pudo terminar. Es aquí donde Rodrigo se encuentra con la composición y la música, donde decide dedicarle tiempo completo, transformándolo en su estilo de vida.

NN86 también nace aproximadamente hace 5 años atrás, siendo el 2019 un año importante para él ya que es el momento en que decide mostrar su música, de igual manera, mediante la plataforma de SoundCloud en donde publica su primer trabajo titulado “GRABADORA D AUDIO” (NN86, 2021), un EP de cinco canciones, las cuales todas fueron compuestas, escritas y grabadas por él desde su teléfono celular con instrumentales robadas de YouTube.

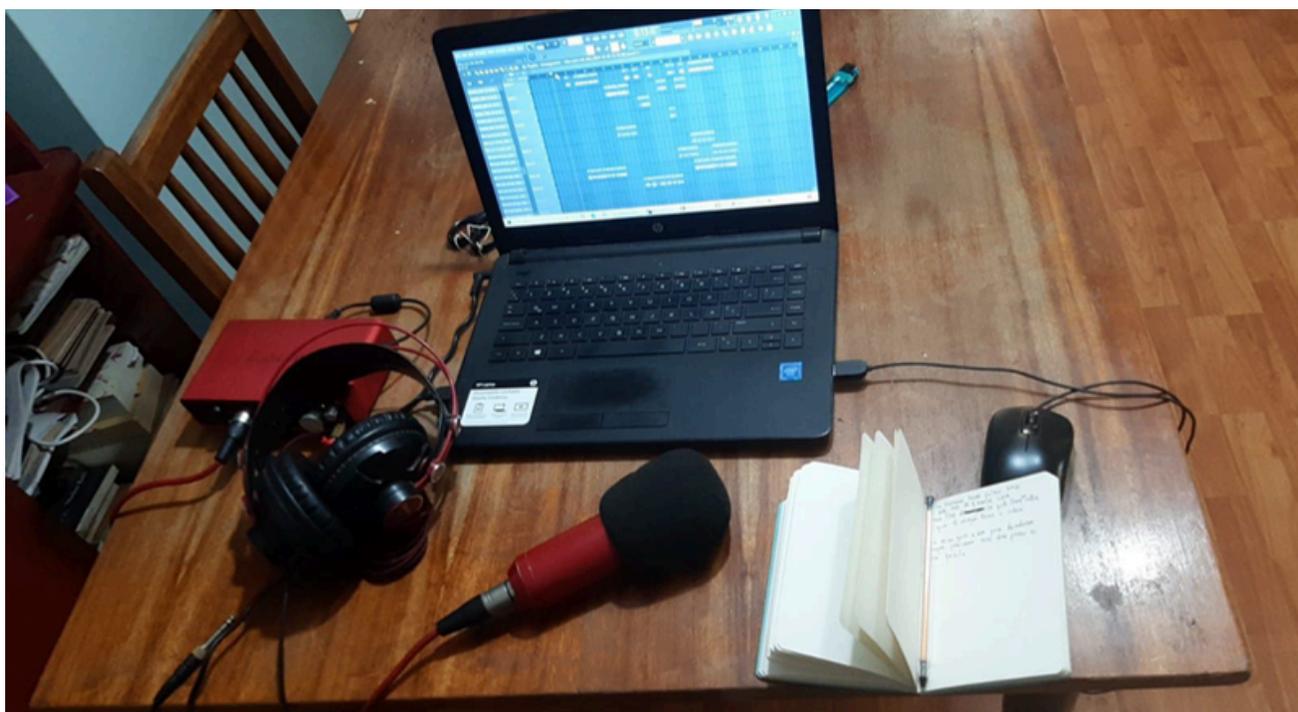

Figura 6: Contexto de producción de Rodrigo Díaz

Finalmente, analizando esta dimensión podemos decir que, a pesar de sus diferencias, los tres casos comparten un enfoque profundamente personal hacia la creación artística. Sus historias revelan cómo factores como la inspiración familiar, las adversidades personales y la conexión con su entorno se convierten en pilares fundamentales de su obra. Además, su decisión de trabajar de manera autónoma y utilizar plataformas accesibles como SoundCloud para difundir su música pone en evidencia una nueva dinámica para la producción y difusión de sus obras y expresiones.

En conjunto, Yung Roska, Romansito y NN86 representan a una generación de jóvenes músicos chilenos que, enfrentándose a limitaciones técnicas y materiales, han encontrado en la autonomía de su arte un vehículo para compartir sus historias, canalizar emociones, resistir las adversidades y conectar con otros a través de sus experiencias comunes.

2) Significados subjetivos

Luego de analizar y entender un poco más sobre el contexto de cada artista y como eso influyó directamente en su desarrollo artístico, es de suma importancia observar y comprender la dimensión en torno a los significados que le otorga cada una de estas personas a sus trabajos y expresiones. Entendiendo de qué manera se relacionan actualmente con ellas y qué importancia y espacio le dan a su cotidianidad.

Yung Roska

En el caso de Bernardo Fuentes, como ya se mencionó, destaca la importancia que tuvo la escritura y la música, ya que, en ella, pudo reconectarse con sus emociones y sentimientos más profundos. Espacio que nació a partir de la falta de este mismo, como una necesidad de canalizar y entender sus emociones, sobre todo a ese rango de edad entre los 12 y 19 años.

Actualmente nos comenta que ha sido un “camino intenso y ardió”. Proceso que ha tenido altos y bajos:

“Al comienzo fue un camino muy bonito e inocente, y que me trajo la experiencia y el espacio para poder conocerme a mí mismo y así poder conectarme con esa parte de mí que antes me costaba o simplemente no podía hacerlo... Esto mismo a medida que empezó a pasar el tiempo me interesaba ir complejizándolo y profesionalizarlo, por lo que le empecé a dedicar más tiempo y energías” (Bernardo Fuentes, entrevista en profundidad).

Yung Roska nos comenta que también pasó por un periodo en el cual tuvo conflictos con su disciplina, lo que lo llevó a cuestionarse si realmente quería seguir dedicándole tanta energía y tiempo. Esta sensación fue provocada por problemas externos, los que tuvieron como consecuencia tener que dejarlo a un segundo plano por un periodo de tiempo.

Es así como durante este año 2024, luego de largos meses de inactividad, volvió a crear y darle un nuevo pie de partida a su arte: “Una vez que volví hace poco, se ha sentido muy intenso, porque he vivido como un proceso más burocrático de la música, ya sea organizar lanzamientos y eventos, conocer gente, darle una estructura y orden a todo lo que hago” (Bernardo Fuentes, entrevista en profundidad).

Yung Roska nos comenta que también pasó por un periodo en el cual tuvo conflictos con su disciplina, lo que lo llevó a cuestionarse si realmente quería seguir dedicándole tanta energía y tiempo. Esta sensación fue provocada por problemas externos, los que tuvieron como consecuencia tener que dejarlo a un segundo plano por un periodo de tiempo.

Es así como durante este año 2024, luego de largos meses de inactividad, volvió a crear y darle un nuevo pie de partida a su arte: “Una vez que volví hace poco, se ha sentido muy intenso, porque he vivido como un proceso más burocrático de la música, ya sea organizar lanzamientos y eventos, conocer gente, darle una estructura y orden a todo lo que hago” (Bernardo Fuentes, 2024).

Si bien, este sentimiento de intensidad ha sido un principal motor para mover su proyecto y darle un nuevo orden, Bernardo nos comenta que también ha traído nuevas responsabilidades y formas de percibir su quehacer artístico, pero que cada vez lo hace reafirmar y confiar que es el camino que quiere seguir a pesar de todas las dificultades que conlleva. Así mismo, él cree en lo importante que es generar espacios de expresión libre y sin límites, pero que eso mismo debe ser con el cuidado que requiere, ya que puede llegar a generar problemas en personas que tal vez estos procesos les desencadenan nuevas dificultades, en vez de una ayudar positivamente para sus vidas.

“Yo creo también que la creación artística te puede ayudar o no a poder procesar esas emociones y pensamientos, ya que para sienta tipo de personas que no sepan controlarlo se puede transformar en un arma de doble filo” (Bernardo Fuentes, entrevista en profundidad).

De esta manera, en noviembre de este año, lanza su más reciente proyecto titulado “MISFITZ”, en colaboración con el rapero \$lum (\$lum & Yung Roska, 2024). Este EP de 5 canciones problematiza temas como la depresión, desmotivación, marginación, y la nostalgia, el anhelo y la nostalgia de todo el proceso detrás de una obra.

Romansito

Para Benjamín, de igual manera el arte cumple un rol muy importante en su vida, tanto así que hace un par de años decidió dedicar su tiempo completo en ello. Romansito usa este medio como canal de expresiones, de pena y alegría, de lo bueno y lo malo. Así comenta que gracias a esto ha logrado encontrarse con él mismo, con su esencia, con el sentir y todo su abanico de emociones que hagan sentir algo dentro suyo.

“Para mí el arte, como me dijo una persona muy importante, es todo lo que te rompe y te hiere, y con eso se refiere a cualquier cosa que te haga sentir o remueve algo dentro de nosotros... Hoy en día, que he basado mi vida entera a través del arte, me he dado cuenta de que termina por permear, todo lo que uno vive, y no solo las expresiones que uno considera artísticas, como las canciones, las pinturas, sino uno la termina viendo en todo, en la cotidianidad, en la costumbre, en la tradición, incluso en las cosas negativas de la vida” (Romansito, entrevista en profundidad).

Este mismo sentimiento por el arte ha llevado a Romansito a componer y crear en todos sus trabajos. Así mismo, él nos menciona la importancia que tuvo este espacio para la creación de “14” (Romansito, 2023), su disco debut, publicado el año 2023, donde mediante 13 canciones, deja entre ver sus alegrías y dolores más profundos, y como esto fue lo que lo impulsó a crear y comunicar todo lo que sentía en ese momento de su vida.

“Creo que esta forma de ver y sentir las cosas te permite descubrir un montón de sentires o visiones que hay dentro de ti, que serían muy difíciles de sentir si no tendría de estas herramientas como el arte y la expresión. Al menos en mi caso a sido así, crear me ha permitido descubrir cosas dentro de mí, al mismo tiempo que me ha permitido expresar y decir un montón de cosas que tampoco me atrevía a decir que no sea mediante el arte” (Romansito, entrevista en profundidad).

Benjamín también enfatiza de igual manera en la importancia que le da actualmente haber encontrado esta herramienta que hoy en día se ha transformado en prácticamente su vida entera. Algo que partió desde grabarse con su celular dentro de su pieza, ha llegado a tanta gente que se siente representada con esta forma de mirar la vida y el arte.

“Creo que para mí, ser consciente de esto llegó a una edad un poco más tardía, a comparación del resto de las personas que yo veo que se dedican al cien por ciento al arte, y ha impactado de una manera gigante en mí y mi forma de ver las cosas y de desarrollarme tanto, emocional como también mentalmente, por lo tanto creo que si el arte existiera de manera más presente en la vidas de las personas de una edad más temprana, quizás podríamos tener una generación de adultos que no estaría tan frustrada emocionalmente, ni tan inmersa en este sistema y crisis, teniendo personas que pudiesen manejar y comunicar mucho mejor sus emociones y poder canalizarlas mejor mediante expresiones como esta” (Romansito, entrevista en profundidad).

Así también nos deja entender en sus últimos trabajos audiovisuales como es el caso del cortometraje “El retrato de Pagliacci” (Romansito, 2024) en colaboración con Marco Pereira y DOLORES\$, donde hace una constante crítica a lo que ha significado dedicarse al arte en este país. Tocando temas como salud mental, la crisis del arte moderno, crisis sociocultural, dictadura, etc. Todo esto interpretado por él bajo la figura literaria de “Pagliacci”, un payaso triste (Canio), el cual representa la dualidad entre la imagen alegre de un payaso, versus, su tragedia personal (apariencia externa y realidad interna). De esta forma realiza una analogía a la doble vida que puede sentir un artista en la actual crisis del arte. Siendo Romansito el actor y protagonista de su propia obra.

Figura 7: Imágen del videoclip El retrato de Pagliacci de Romansito (2024)

“Estas mismas herramientas alimentan de manera sana la salud de uno, de tu mente, de tu corazón, de tus emociones. Al tener esta forma tan libre de expresarte y de poder ver las cosas desde otro lugar, desde lo que siento” (Romansito, entrevista en profundidad).

NN86

Para Rodrigo, el arte es lo que hace moverse, lo que emociona, es lo que está dentro suyo y que no puede controlar. Así lo menciona, y hace hincapié también en lo importante que fue durante su etapa de autoconocimiento, sobre todo en la adolescencia, cuando le costaba muchas veces entender y controlar sus sentimientos y emociones. Es una herramienta que le permitió crecer como persona, y que, inconscientemente, lo hizo rodearse de gente que buscaba lo mismo, motivandolo incluso a tomar la decisión de viajar desde Puerto Montt a vivir a la capital hace 3 años atrás.

“Para mí lo que hago significa caleta, es básicamente lo que soy, yo empecé hacer música y arte porque era algo que no podía no hacer, porque me salía por los poros, y ya hace un par de años que estamos trabajando de manera más seria en más cosas, por lo que esa área más visceral no se ha perdido, pero si se ha ido transformando, como también me he transformado yo, pero en esencia es eso, siempre desde la necesidad de expresar” (NN86, entrevista en profundidad).

Lo anterior que menciona NN86, nos deja entender que a pesar del tiempo que ha pasado, y que, por consecuencia, su trabajo se ha ido transformando, pero no ha perdido la esencia de cuando empezó a hacerlo. Siendo esa, de las partes, la más importantes a hora de crear y componer sus obras.

Esto se puede ver reflejado a lo largo de toda su carrera, tanto desde sus inicios grabándose con las notas del celular, hasta hoy en día, en donde ha podido disponer de mejores medios y espacios para crear. Sus letras y armonías siguen hablando desde la pena y el dolor, pero también desde el amor y el cariño por sus amigos y compañeros, déjanos canciones llenas de emoción que transmite sus sentires más profundos de su alma y corazón.

De esta manera nace el proyecto “NIKANOR” (NN86, 2024), el cual cuenta con 5 canciones, donde Rodrigo nos deja entender su experiencia viviendo estos años en Santiago, pasando por temas de desamor, conflicto, crisis, salud mental, entre otros. Sin duda un claro ejemplo de que el arte ha sido una gran ayuda para su vida.

Es entonces importante destacar que esta forma de arte autónomo funciona en la vida de los tres artistas como una herramienta de autoconocimiento, expresión emocional y transformación personal. A través de la música y la escritura, cada uno de ellos utiliza su obra como un medio para procesar y externalizar sus sentimientos más profundos, especialmente aquellos relacionados con la adolescencia, la pandemia, la salud mental y las dificultades personales. A pesar de las adversidades y limitaciones materiales, el arte se convierte en un refugio y un espacio liberador para estos jóvenes, quienes, a través de su evolución artística, logran encontrar un equilibrio entre sus emociones, su vida cotidiana y su quehacer creativo. La creación se presenta como un proceso tanto sanador como necesario para su desarrollo personal y profesional de cada persona.

Conclusión de Análisis

Bajo estos relatos, podemos entender lo importante que son este tipo de expresiones en contextos donde escasean espacios seguros de comunicación y cuidado. Espacios que en estos tres casos sirvieron como medio de expresión y autoayuda, frente a una problemática que se repite constantemente cuando hablamos de salud mental en Chile. Donde estas personas pudieron encontrar una forma de no sentirse juzgados por lo que pensaban y sentían. Dejando en evidencia lo importante que son estos medios de expresión y como tiene un importante impacto en sus vidas.

En relación a esto mismo, y teniendo estas experiencias presentes en la investigación es importante volver a cuestionarse ¿De qué manera la práctica artística autónoma en los jóvenes contribuye a su salud mental en el actual contexto de la crisis de la salud mental en Chile?

En primer lugar, dado los hallazgos encontrados en esta investigación, podemos determinar que, a pesar de que existen algunas diferencias en estos casos en correlación a la dimensión del contexto socio cultural y medios, los tres vienen de lugares donde no abundan medios para expresarse, y por consecuencia, crear. Pero que, por efecto de esto mismo, sirvió como impulso para una búsqueda autónoma y aprender a hacer las cosas, aunque los medios escasearan o fueran muy limitados.

En segundo lugar, en todos los casos expuestos existe un alto valor y significancia hacia sus expresiones. Ya sea porque fue un medio de salida y contención a sus problemas personales o tan solo un medio de expresarse sin límites. Cualquiera sea el caso, estos tres relatos describen su relación con el arte autónomo como una posibilidad de crecimiento personal, que les permitió, incluso, darse cuenta y reafirmar que era el camino que querían seguir para el resto de sus vidas, y así ha sido hasta el día de hoy, siendo sus propias obras reflejo y evidencia de lo mismo.

Por lo que, las prácticas autónomas en los casos de estos tres jóvenes si les ha contribuido a mejorar su condición en correlación a sus contextos, y por ende su salud mental. De esta forma, el arte autónomo ha sido una pieza fundamental para su autoconocimiento y desarrollo personal, el cual, de igual manera, está estrechamente relacionado a una constante búsqueda de espacios de creación.

Proyecciones

Finalmente, creo relevante que para futuras investigaciones sería interesante diversificar este estudio, tanto desde otros puntos de vista, género, expresiones artísticas. Además, se hace necesario estudiar esas experiencias tal vez desde otros medios o materialidades. Esta apertura permitirá tener un rango más amplio y subjetivo de los resultados, y que el análisis sea mucho más consistente y pertinente para una investigación más a profundidad, para así poder generar un aporte teórico y práctico para el desarrollo del concepto de arte autónomo.

Referencias

- Antolín, A. Shanina Dionna: *La artista que aborda la salud mental con su arte. Elle Decor*. 2020.
- Asociación Chilena de Arteterapia. (s.f.). ¿Qué es el Arte Terapia?
- Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. *Mejorando la salud mental de los jóvenes chilenos a través de la educación*. 2018.
- Bourriaud, N. . *Estética Relacional*. Hidalgo. 2006
- CIPER. Chile: Pandemia y salud mental, el gran desafío pendiente. *CIPER Chile*. 2021
- El Diario. *Yayoi Kusama, la artista de 94 años que convierte su enfermedad mental en arte*. 2020
- Freud, S. *Introducción al narcisismo*. Amorrortu. 1914.
- HS Oriente. (s.f.). Depresión: La enfermedad mental número uno de Chile. 2022.
- Romansito. 14 [Álbum]. *Spotify*. 2023.
- Romansito. EL RETRATO DE PAGLIACCI [Video]. *YouTube*. 2024.
- Romansito y Vance Aluzzo. nota de voz.mp3 [Archivo de audio]. *SoundCloud*. 2021.
- NN86. GRABADORA D AUDIO. *SoundCloud*. 2021.
- NN86. Nikanor the mixtape [Álbum]. *Spotify*. 2024
- \$lum y Yung Roska. (2024). MISFITZ [Álbum]. *Spotify*. 2024
- Vallejo, P. Arte terapia en trastornos mentales severos: Efectos terapéuticos derivados de una intervención grupal no directiva, desde el discurso de sus participantes, usuarios de servicios de salud ambulatorios [Memoria de investigación para optar al título profesional de Psicóloga]. *Repositorio de la Universidad de Chile*. 2011.
- Yungroska. (s.f.). Yungroska. *SoundCloud*. 2024.