

Arte y capacidades diversas

Por Ana Ballesta, Onil Vizcaíno, José Diego Díaz

EN RESUMEN | Cualquier medio artístico es una oportunidad para poder reivindicar el derecho a ser uno mismo. Mediante la manifestación artística, el artista proyecta su nivel de identidad y provoca en el espectador reacciones, ya sean positivas o negativas. La devolución de esas reacciones retroalimentan al artista haciendo que éste estimule su nivel de autoestima, favoreciendo la utilización de sus recursos internos, descubriéndose a sí mismo dentro de todas sus posibilidades. En las personas con discapacidad este proceso es igual, aun cuando se ve reforzado por disponer de un medio que le da la posibilidad de ser reconocidas, potenciando su valor como personas en el entorno social. En ASSIDO trabajamos la Danza Contemporánea y las Artes Plásticas con incursiones de ambas en la Música. En las actividades artesanas trabajamos desde los diseños de las personas con capacidades diversas y no desde los modelos de monitores o imitaciones. ASSIDO cuenta con una Compañía de Danza Vocacional llamada "Así Somos" integrada por 11 bailarines con síndrome de Down, que se encuentra inscrita dentro de los circuitos normalizados regionales, y es compañía en residencia del Centro Cultural Municipal "Puertas de Castilla" de nuestra ciudad (Murcia). Dentro de la Danza se desarrollan talleres rehabilitadores y formativos atendiendo en la actualidad un total de 80 personas con edades comprendidas entre los 5 y los 46 años. Contamos con Talleres Ocupacionales que trabajan con las Artes Plásticas y realizan dos Exposiciones anuales: "Vivir el Arte" y "ArteSano", y con Talleres de Arteterapia para personas con mayor afectación en cuanto a niveles comunicativos y expresivos o trastornos mentales asociados. Hemos desarrollado cursos de formación hacia el empleo y la ocupación en relación a múltiples materias artísticas.

apoyo en empresa ordinaria, la capacidad de elección y decisión sobre su propia vida. Y es ahora, después de años, cuando nos encontramos realmente dentro, cuando de alguna manera se nos empieza a dar un permiso real y maduro en una sociedad más preparada, más plural y solidaria. Es ahora cuando tienen la oportunidad de ser, estar y crecer dentro del Arte.

ANA BALLESTA:
pedagoga, psicomotricista y musicoterapeuta, dinamizadora de talleres de Artes Plásticas en ASSIDO (Murcia)
casillas@assido.org

DE LA DISCAPACIDAD HACIA LAS MÚLTIPLES Y DIVERSAS CAPACIDADES

Para hablar de este tema consideramos necesario preguntarnos cómo percibimos a las personas con discapacidad, pues de esto dependerán todas las actuaciones y el modo en que las establezcamos de una manera u otra.

A lo largo de la historia, las personas con discapacidad han pasado por ser recluidas, tener una mera asistencia en cuestiones primarias y básicas, ceder sus ideas y sentimientos y el control de su vida a los demás..., y de ahí, paso a paso, han empezado a ocupar en la actuali-

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Hace un tiempo que empezaron a cumplirse los sueños de los artistas de ASSIDO (Asociación para Personas con Síndrome de Down), cuando después de 16 años de trabajo intenso, intentando demostrar que el mundo del Arte es posible en el mundo diverso, por fin hoy podemos hablar de ello sin una postura reivindicativa y sí asertiva. Es ahora cuando contamos con un espacio en el que el Arte es algo de todos y para todos, y cuando tenemos en cuenta que es un medio de expresión, comunicación y desarrollo personal del ser humano, y que es un medio accesible para todas las personas independientemente de sus capacidades.

EL ARTE ES DE TODOS Y PARA TODOS

Para nosotros, para todos los que somos ASSIDO, llegar a formar parte del mundo del Arte ha supuesto superar previamente otras muchas metas sociales como son: la escolaridad obligatoria, el acceso a técnicas instrumentales básicas (lectura, escritura, etc.), la participación en la vida social propia, la ocupación respetada del tiempo libre y de ocio, el empleo con

dad bien merecidos espacios dentro de la sociedad, los que les tocan, como a cualquiera, ni más ni menos.

Hace tiempo que desde ASSIDO, con ilusión y paciencia, decidimos dar la oportunidad en el Arte, para el Arte y con el Arte a las personas con diversas capacidades para las cuales trabajamos, teniendo en cuenta el punto de vista de: "Todo por ellas pero no sin ellas", obligándonos a una actuación que estuviese marcada por sus necesidades y no por los propios intereses de nuestra organización. Y es así, mirándonos a nosotros mismos, sin perder de vista lo que va aconteciendo en el panorama social, como ha ido surgiendo una forma de hacer posible el Arte en la diversidad.

EL ARTE EN GENERAL COMO PUNTO DE PARTIDA

¿Qué es el Arte? El arte es un medio de expresión, comunicación y desarrollo personal del ser humano. Por ello el Arte debe ser un medio accesible para todas las personas independientemente de sus capacidades.

Los conceptos de los que partimos son los siguientes:

- El concepto de *persona como ser global*, atendiendo a todos los planos que nos conforman como tal: al cuerpo, a la mente y a las relaciones que se establecen con los demás y con el entorno.
- El concepto de ser, teniendo en cuenta, además de lo que las personas son en sí y *deben ser*, lo que *pueden* y *desean ser*.
- El Arte como territorio de igualdad.

Con estos puntos básicos y elementales partió nuestra forma de actuación en los talleres de Artes Plásticas, Danza, y Música hasta llegar a la creación de nuestra metodología centrada en la persona.

METODOLOGÍA CENTRADA EN LA PERSONA

Nos centramos en la propia persona con discapacidad, cada una con su nombre y apellidos, en su realidad, necesidades, y posibilidades, en su carácter individual, alejándonos de métodos únicos y técnicas exclusivas y parciales, y analizando los diferentes lenguajes de las Artes, con sus posibilidades expresivas, comunicativas y creativas.

Al centrarnos en la propia persona y en sus necesidades y posibilidades, abordamos el Arte como posible en la diversidad, y lo tenemos en cuenta desde distintos ámbitos o dimensiones. Consideramos que una persona puede estar en uno o en varios ámbitos a la vez, o hacer un recorrido por ellos:

a) Dentro del ámbito rehabilitador y terapéutico, el Arte es una herramienta para la mejora y compensación de déficits, apoyándose en las posibilidades personales y en relación a diversas variables:

- motricidad y locomoción limitadas en relación a sí mismo y con el espacio
- niveles cognitivos diversos
- percepción y sistemas sensoriales distorsionados
- trastornos conductuales y adaptativos
- dificultades de comunicación y expresión en relación a los medios comunicativos habituales
- niveles de autoestima poco elevados.
- dificultades de integración social.

b) El Arte en el ámbito educativo y formativo: pretendemos enseñar y aprender técnicas establecidas para llegar a un dominio de los diferentes lenguajes de las artes, conociendo sus elementos, y en relación a niveles de integración y normalización en todas las materias formativas y al uso de los lenguajes de los medios artísticos. El derecho al acceso a cualquier ámbito de la vida.

c) En el ámbito artístico, como objeto en sí mismo, el Arte por el Arte, sin ninguna pretensión

última rehabilitadora o formativa, simplemente como disfrute personal, porque me gusta, porque me atrae, en mi tiempo de ocio y en mi tiempo libre. Está en relación con la libertad y derechos de las personas por su propia condición, y con los niveles de integración en cuanto a capacidad de elección y decisión, como personas que quieren utilizar el arte y los lenguajes que lo forman y como personas con necesidad de superación.

d) En el ámbito profesional. El arte y el artista como profesión, como opción personal y proyecto de vida, en relación a personas con diversas capacidades que quieren ser artistas.

Creemos que centrarnos en uno sólo de estos ámbitos depende de la necesidad de la persona y de sus posibilidades, y no de las necesidades de la organización. Aunque sí es cierto que se ha de empezar paulatinamente.

CENTRADOS EN EL PROCESO

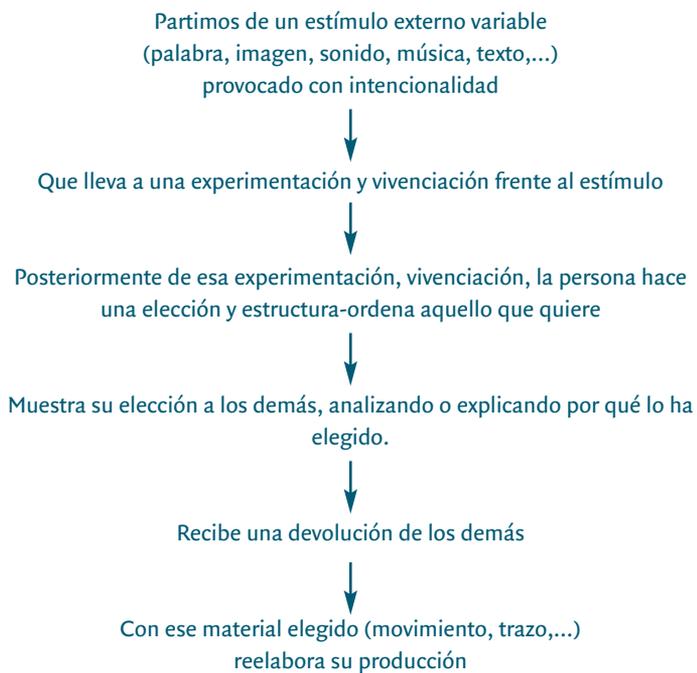
Durante años, y aun hoy en día, nos encontramos en el Arte con iniciativas que tan sólo consideran el producto resultante. Pues bien, contemplamos que, además, el proceso creativo para llegar o no a ese producto, es igual o más importante. Y consideramos el proceso creativo como aspecto fundamental de la utilización del Arte, aun cuando también tenemos en cuenta el producto u obra artística resultante como parte última del proceso comunicativo que todo artista pretende. Para poder llegar a un proceso creativo es necesario que la persona entre primero en una experiencia de vivencia a través de diversos estímulos externos. Dichos estímulos se le pueden propiciar en talleres y actividades con las distintas disciplinas artísticas como son: Artes Plásticas, Música, Danza, Teatro, y en un marco lúdico que le haga explorar sus posibilidades individuales y de relación con los demás.

Dentro de esta fase de vivencia, huimos de la imposición de técnicas y de modelos de imitación, provocando y potenciando en la persona sus niveles de expresión y comunicación. En este punto y en el desarrollo en el tiempo, nos encontramos con niveles de identidad, limitaciones, capacidades, gustos, preferencias y experiencias que nos sitúan en un marco de percepción propioceptiva, exteroceptiva e interoceptiva. Dicha percepción nos hace descubrirnos y posicionarnos con el Arte y sus elementos a la hora de utilizarlos por uno mismo. Es así como va surgiendo en la persona la intencionalidad del uso de determinados elementos artísticos frente a otros. Y va apareciendo el proceso creativo propio y el desarrollo de su persona. Cuando la persona muestra y comunica a los demás su creación, la respuesta de los otros provoca una retroalimentación que le hace volver a mirarse a sí misma y a su obra, reiniciándose otra vez el proceso.

Apoyamos el desarrollo de procesos creativos en las personas con diversas capacidades desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que este proceso es largo en el tiempo e individual y aun cuando se llegue a él en un marco grupal. A continuación explicamos visualmente nuestro trabajo con el esquema adjunto.

Con todo esto tenemos en cuenta el Arte como medio que comunica lo interno y propio con lo externo, y que conlleva un desarrollo personal. Como manifestación de sentimientos y creatividad y no como imitación, con medios únicos de comunicación por las distintas formas y maneras de

CÓMO APOYAMOS EL DESARROLLO DE PROCESOS CREATIVOS EN LAS PERSONAS CON DIVERSAS DISCAPACIDADES

expresión que permite. Por ello nos planteamos los siguientes fines generales, basándonos en las necesidades propias de las personas con diversas capacidades y desde un concepto global del ser humano:

- Desarrollar y favorecer el movimiento, el cuerpo y su lenguaje en relación a: canales perceptivos y sensoriales, reflejos, dinámica general, coordinación motora, equilibrio, esquema corporal.
- Estimular y ampliar la capacidad perceptiva y cognitiva.
- Favorecer la capacidad verbal y no verbal.
- Desarrollar la capacidad tónico-emocional.
- Favorecer la expresión personal a través de los distintos lenguajes artísticos y la creatividad.
- Aumentar la autoestima y la seguridad personal.
- Desarrollar la identidad de uno mismo.
- Posibilitar el acceso a los medios artísticos como disfrute personal.
- Favorecer la integración social y cultural del colectivo con diversas capacidades.
- Ofrecer la posibilidad de la profesionalización.

Queremos decir que no sólo trabajamos con el Arte, sino que esta actividad surge dentro de un conjunto más complejo de acciones en el que se contemplan otras necesidades de la persona con diversas capacidades, para desarrollar una vida lo más plena posible y con un nivel de calidad en cuanto bienestar emocional, bienestar material y físico, relaciones interpersonales, autodeterminación, inclusión social y derechos. Y es aquí donde se encuentran los otros servicios de ASSIDO en cuanto a intervención del lenguaje, apoyo motor y cognitivo, desarrollo de la autonomía personal, formación profesional, autodeterminación, empleo con apoyo, talleres ocupacionales, ocio y tiempo libre, vivienda, etc.

EL PERFIL DEL PROFESIONAL QUE CONDUCE LOS TALLERES

El profesional del que depende la actividad relacionada con el Arte ha de tener conocimientos del Arte en sí: Danza, Artes Plásticas, Música; pero también algo más en relación a la dinámica de grupos, aspectos rehabilitadores y terapéuticos, conocimientos sobre la diversidad, etc., y no ha de trabajar solo sino dentro de un equipo multidisciplinar. Ha de tener gran capacidad de empatía, de observación, de resolución.

La integración de las artes es posible dentro del mundo de la diversidad y, si cabe, más posible en éste que en el mundo de los que se consideran “perfectos” y que piden “perfección” en la ejecución del proceso artístico.

La necesidad de abrir al máximo los canales perceptivos, la necesidad de reforzar la consciencia y la comunicación de lo sentido o vivido, la generalización de conceptos y elementos para su uso en la búsqueda del proceso creativo propio, agradecen la incursión de unas artes con otras y una interrelación de elementos de cada uno de los lenguajes.

El Arte es así considerado como medio con capacidad para hacer de lo distinto y diverso algo bello.

NUESTRO RECORRIDO

Nuestros inicios se centraron en el Arte como medio para la rehabilitación en los diferentes planos del desarrollo de la persona: motor, cognitivo-perceptivo y de comunicación y relación con los demás; es decir, los objetivos perseguidos inicialmente no eran propios del Arte en sí. Se empezó hace 16 años con Talleres de Artes Plásticas y de Expresión con diferentes medios, y hace 6 años con Talleres de Danza.

El camino ha sido largo y muchas han sido las iniciativas para hacer posible el mundo del Arte en el mundo de la diversidad. Hemos ido elaborando proyectos con un principio y un fin en el tiempo, que han ido manteniendo actividades y profesionales, que han hecho posible ir situándonos en nuestra práctica, evaluarla y canalizarla, establecer prioridades, aprender de la experiencia

y algo fundamental: que las personas con capacidades diversas se situaran y posicionaran con su propio criterio frente a las actividades artísticas.

Todos estos proyectos y acciones se han diseñado, presentado y ejecutado siempre desde la perspectiva, no de la exportación de modelos o técnicas sin más, sino de la búsqueda del modelo o la acción propia, centrada en las personas con las que estábamos trabajando, en sus necesidades y posibilidades.

Estos proyectos y acciones situados en el marco del trabajo diario nos han dado pie a una confianza y credibilidad, tanto dentro del equipo de profesionales de ASSIDO y familiares, como ante interlocutores externos y obras sociales de entidades diversas, que nos han ido facilitando la incorporación a este mundo del Arte, con su apoyo personal, económico, mediático, de cesión de recursos de la comunidad, etc.

Ahora trabajamos desde la Danza Contemporánea y las Artes Plásticas y en ocasiones con incursiones de ambas en la Música. En las actividades artesanas trabajamos desde los diseños de las personas con capacidades diversas y no desde los modelos de monitores o imitaciones.

ASSIDO cuenta con una Compañía de Danza Vocacional llamada "Así Somos" integrada por 11 bailarines con síndrome de Down, que se encuentra inscrita dentro de los circuitos normalizados regionales, y es compañía en residencia del Centro Cultural Municipal "Puertas de Castilla" de nuestra ciudad (Murcia). Dentro de la Danza se desarrollan talleres rehabilitadores y formativos atendiendo en la actualidad un total de 80 personas con edades comprendidas entre los 5 y los 46 años. Anualmente celebramos una Gala en el Teatro Romea de Murcia, donde toda la sociedad murciana puede participar de un espectáculo en el que pequeños y grandes salen al escenario a expresar y comunicar sus inquietudes artísticas.

Contamos con Talleres Ocupacionales que trabajan con las Artes Plásticas y con dos Exposiciones anuales: "Vivir el Arte", que este año hará en Junio su X edición, y "ArteSano" que hará en Diciembre su V edición. Dichas exposiciones se desarrollan en salas y entidades de renombre en nuestra ciudad. Por otro lado, contamos con Talleres de Arteterapia para personas con mayor afectación en cuanto a niveles comunicativos y expresivos o trastornos mentales asociados. Hemos desarrollado cursos de formación hacia el empleo y la ocupación en relación a múltiples materias artísticas, impartidos por profesionales del Arte con apoyo de profesionales del sector de la discapacidad, pero siempre con pretensiones de respeto al proceso creativo de la persona con otras capacidades, no imponiendo una forma de hacer en cuanto expresividad o modelos. También contamos desde hace varios años con la inestimable colaboración de arquitectos, promotores, constructores y particulares de la región que

nos encargan, para sus edificios o viviendas, decoraciones con murales cerámicos de grandes dimensiones, desde el respeto a la obra de los artistas con capacidades diversas.

ASSIDO celebró el año pasado un Congreso Europeo titulado “Arte y Discapacidad” en Junio, en el que dentro del marco del proyecto Europa Dissart y conjuntamente con otros países (Italia, Suecia y Rumanía), se habló de metodologías y experiencias dentro de las distintas disciplinas artísticas, para este colectivo con el que y para el que trabajamos. Todavía queda mucho por andar y por convencer a propios y extraños de que este mundo es posible en el mundo de la discapacidad.

El entorno organizativo donde se sitúan estas prácticas y acciones es ASSIDO, dentro de los servicios y apoyos que presta al colectivo de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y sus familias, siendo ésta una organización privada, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que cumplió su 25º aniversario el año pasado y cuyo fin principal es: Mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales así como a sus familias, posibilitando la máxima integración personal, familiar, escolar, social, laboral, artística, y ofreciendo todos los apoyos y servicios necesarios para ello.

CONCLUSIÓN

Cualquier medio artístico es una oportunidad para poder reivindicar el derecho a ser uno mismo. Mediante la manifestación artística, el artista proyecta su nivel de identidad y provoca en el espectador reacciones, ya sean positivas o negativas. La devolución de esas reacciones retroalimentan al artista haciendo que éste estimule su nivel de autoestima, favoreciendo la utilización de sus recursos internos, descubriéndose a sí mismo dentro de todas sus posibilidades.

En las personas con discapacidad este proceso es igual, aun cuando se ve reforzado por disponer de un medio que le da la posibilidad de ser reconocidas, potenciando su valor como personas en el entorno social. Por ello, tenemos en cuenta en la concepción arte - diversidad las siguientes reivindicaciones:

El Arte como territorio de igualdad

El Arte como proceso humano

*El Arte y sus medios como
posibilitadores para provocar y generar
“el deseo ser” y “el puedo ser”*

El Arte como método para la creatividad

El Arte como expresión de emociones

El derecho a utilizar los medios artísticos