

El Arte como un lenguaje posible en las personas con capacidades diversas

Ana M. Ballesta, Onil Vizcaíno, Eva Cristina Mesas *

*Ana M. Ballesta, Pedagoga, Psicomotricista, Musicoterapeuta y Artista plástica, Promotora y colaboradora en ASSIDO, directora técnica del Centro Ocupacional de ASSIDO, e - mail: aballesta@assido.org
Eva Cristina Mesas, Arteterapeuta, Docente de Arteterapia de la UM. Responsable del proyecto Arte en Nuestras Vidas de ASSIDO, e - mail: evacmesas@gmail.com
Onil Vizcaíno, Bailarín, Coreógrafo formado en Bélgica, Programador Neurolingüístico, Profesor de danza de ASSIDO, e - mail: onil_vizcaino2@yahoo.es

Art as a Possible Language for People with Disabilities.

Abstract

This magazine article tries to base and realize a historical tour across the new sensibilities of the art from the 20th century and the beginning of the Art as therapy, a common space for the art and the disability. Likewise it tries to document the result of 20 years of research and work with the arts, and principally the plastic arts and the contemporary dance, with a group integrated by persons with Down's syndrome and other mental disabilities belonging to ASSIDO's labour center (Association for persons with Down's syndrome and other intellectual disabilities)

Keywords

Art, integration, divers capacities, creativity, art brut, contemporary dance, art therapies.

Resumen

El presente artículo pretende fundamentar, realizando un recorrido histórico por las nuevas sensibilidades del arte a partir del siglo XX y el inicio del Arte como terapia, un espacio común para el arte y la discapacidad. Asimismo se pretende documentar el resultado de 20 años de investigación y trabajo con las artes, principalmente artes plásticas y danza contemporánea, dentro de un colectivo de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales pertenecientes al centro de día ocupacional de ASSIDO (Asociación para personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales)

Palabras Clave

Arte, integración, capacidades diversas, creatividad, art brut, danza contemporánea, terapias artísticas.

1. Introducción

Sabemos que todos tienen la capacidad de crear y que el deseo de creares universal; todas las criaturas son originales en sus formas de percepción, en sus experiencias de vida y en sus fantasías. La variación de la capacidad creadora dependerá de las oportunidades que tengan para expresarlo”.

(Novaes ,1973: 45)

Según la cita de Novaes el Arte es un bien común a todos, un quehacer esencial que acompaña al ser humano desde su origen, las actividades artísticas brindan posibilidades similares al juego para descubrir y entender el mundo desde nuestra infancia, nos permite expresar y comunicar nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y vivencias subjetivas, así como establecer lazos entre nuestro mundo interno y el mundo exterior.

A partir del siglo XX, el Arte de vanguardia fue encaminado hacia la subjetividad del creador, alejándose de elitismos y virtuosismos académicos y volviendo al concepto del arte primitivo como un bien común. En este sentido comenzó el interés por las obras realizadas por personas ajenas a los contextos artísticos, principalmente personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, que creaban fuera de la cultura, sin ninguna motivación económica y en carencia de conocimientos artístico o incluso de razón, estas obras fueron consideradas por Jean Dubuffet las verdaderas muestras de un arte puro y la expresión máxima de gesto artístico, e inspiraron a artistas como Picasso, Klee o Breton. Ese giro hacia la libre utilización de los medios artísticos para una mayor expresión emocional dio lugar en la segunda mitad del XX al comienzo de las primeras terapias artísticas, tanto en la danza como en las artes plásticas, que parten del convencimiento de que la expresión artística genera importantes beneficios que ayudan al bienestar de las personas y están basadas en la expresión de las emociones del sujeto.

En ASSIDO (Asociación para personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales) llevamos 20 años ofreciendo la posibilidad en el Arte, para el Arte y con el Arte a las personas con capacidades diversas con las que trabajamos, les dimos la oportunidad de poder explorar, disfrutar y expresarse con los medios artísticos, en las artes plásticas, la danza, la música y el diálogo entre ambas, entendiendo el Arte como un bien común, en su concepto primitivo, como un lenguaje posible para expresión, la comunicación, , para la visualización y para la normalización, para ser aquello que pueden ser y desean ser.

2. Hacia un arte de todos y para todos. La expresión artística como un quehacer esencial hacia la visibilidad, la igualdad y el derecho a ser uno mismo.

El Arte ha estado presente en el ser humano desde los inicios, nos ha ido acompañando y ha ido cambiando en su concepto, según las necesidades evolutivas del hombre y la sociedad colectiva de cada momento, y ha cubierto diferentes etapas a lo largo de la

historia. En las culturas primitivas, el Arte, a través de sus diferentes manifestaciones, pretendía controlar los hechos que, en principio, escapaban al control que podían ejercer los diferentes miembros del clan, tribu o grupo. De alguna forma presentían que había cosas en su vida que se escapaban a su razonamiento y utilizaban las manifestaciones que ponían en juego lenguajes artísticos como la danza, la pintura, el cántico y la música, para conectar con lo misterioso, averiguar o dar una explicación a algún hecho que no alcanzaba a la razón o influir sobre ello..

El Arte es un lenguaje esencial y un bien común que acompaña al ser humano desde su nacimiento, a través de sus garabatos el niño investiga y experimenta el mundo que le rodea con espontaneidad y autenticidad Las actividades artísticas le brindan muchas posibilidades similares a las del juego para enriquecer su mundo, tanto interno como externo, permitiéndole expresar sus fantasías inconscientes a través de un dibujo, escribiendo o narrando un cuento, haciendo una canción o con el movimiento de su cuerpo. En el libro de Ellen J. Langer titulado: *La Creatividad Consciente* hay una cita de Pablo Picasso que define escuetamente que el arte es un quehacer esencial y dice así: "Todos los niños son artistas. El problema es cómo seguir siéndolo cuando creces." (Langer, 2006: 37) Podríamos añadir según sostiene la autora, y nosotros mismos, que cuando creces te enfrentas diariamente a los automatismos que genera nuestra sociedad, a los estados de no alerta que nos invaden, a las incertidumbres que intentamos reducir o eliminar de nuestra vida, al no dominio de técnicas artísticas frente a las que no hemos tenido oportunidades y así un largo etcétera, que bloquean nuestra expresión artística. Esta misma idea defienden los autores del libro *Implicaciones educativas de la Creatividad*, Curtis J., Demos G., y Torrance E. (1978)

La actitud creativa parece formar parte de la estructura constitutiva de la especie. Puede leerse repetidamente que nos encontramos ante una característica fundamental del hombre, una posibilidad dada a todos los seres humanos al nacer; pero que, con frecuencia, se pierde, se entierra o se inhibe por los efectos del proceso cultural.

A lo largo de la historia han sido muchos los autores y artistas que han puesto palabras a los procesos en los que una persona se sumerge cuando utiliza el arte como elemento activo a través de los diferentes lenguajes artísticos, explicando la conexión entre el mundo interno y el mundo externo que le rodea, donde el Arte nos permite contar, expresar y comunicar ambos mundos.

Con estos planteamientos y buscando poner palabras a nuestras experiencias, llegamos a un hermoso y concienzudo texto de Héctor Juan Fiorini *El psiquismo creador* en el que encontramos palabras a los diferentes momentos en los que entramos en un proceso creativo. En una de sus citas a Eugenio Triás¹, encontramos una definición del SER que llevada al mundo de la discapacidad, nos hace definir la misma desde el punto de vista de la sociedad en general y desde el punto de vista de la ampliación de miras y metas dentro del colectivo. Hablamos del concepto de ser, teniendo en cuenta además de lo que las personas son en sí y lo que deben ser, lo que pueden y desean ser. Las personas con discapacidad a lo largo de la historia han sido consideradas desde tan sólo dos de estas acepciones: lo que son y lo que deben ser, sin darles un permiso o en el caso que nos ocupa, una oportunidad para lo que pueden o desean ser, y encontramos en estas dimensiones que el Arte es un medio ideal para favorecer estos campos tan olvidados en el colectivo.

Así mismo, el Arte se ha convertido, en nuestros días, en un medio a través del cual se puede proporcionar salud a un individuo determinado, entendida ésta como

la intervención con los lenguajes artísticos desde la salud emocional, una forma de terapia que a su vez, interviene sobre la salud física y mental. Este concepto se relaciona fundamentalmente con aquellas acciones que recuperan la visión del ser humano como hacedor vulnerable, como único en su hacer según las vivencias y experiencias a las que se enfrenta y a las limitaciones con las que cuenta.

Desde esta fundamentación y a través de nuestra experiencia nos atrevemos a afirmar que el arte es un bien común del que todos podemos beneficiarnos independientemente de nuestras capacidades o conocimientos artísticos, la expresión artística permite al ser humano adentrarse en lo sensible, articular un discurso ligado a lo retórico, encontrarse describiendo un camino de reciprocidad, de descubrimiento o desvelamiento de las relaciones entre lo externo y lo interno que además ponen en marcha esquemas internos de felicidad y realización.

3. Nuevas sensibilidades para el arte a partir del siglo XX. Las Artes Plásticas y la Danza como medio para la expresión, la subjetividad y la rehabilitación del individuo.

El inicio del siglo XX y el estallido de la I Guerra Mundial dieron paso a los movimientos de vanguardia en Europa que trajeron consigo una mirada más abierta y global del arte del momento, tanto en las artes plásticas como en las artes escénicas. La potestad del Arte empezaba a alejarse de la genialidad y el virtuosismo técnico y académico para dejar paso a un Arte a favor de la expresión y de la subjetividad.

En este mismo siglo surgió un arte, tanto en la plástica como en la danza, independizado de la idea de belleza, si en la plástica ya no era pertinente el dominio de las técnicas de la representación para reproducir miméticamente la realidad en la danza se rompía con el elitismo del cuerpo de dimensiones perfectas y las formas siempre gráciles y bellas. La representación de la realidad objetiva a través de las bellas artes se encontraba en decremento frente a la primacía de la expresión subjetiva y única del artista a través de la obra, lo mismo ocurría en la danza donde las escenografías comienzan a centrarse en representar ideas y pensamientos subjetivos.

Fue en este momento cuando la frescura y espontaneidad de obras realizadas por enfermos mentales y personas con discapacidad se volvieron patrones de referencia e influencia para artistas de vanguardia como Picasso, Paul Klee, Max Ernst y Jean Dubuffet. Tras la II Guerra Mundial, y gracias a la compañía del Art Brut de Jean Dubuffet, los artistas con capacidades diversas del momento dejaron de ser una mera referencia para los artistas de vanguardia y se convirtieron en figuras incluidas dentro del establishment artístico, tanto fue así, que algunos de ellos pasaron a formar parte de la Historia del Arte moderno y contemporáneo.

A lo largo del siglo XX se llevaron a cabo nuevas conquistas en la creación artística, desde la independencia de la idea de belleza, pasando por la primacía de la expresión y la subjetividad del creador frente a la objetividad, la importancia de la idea y del proceso creativo frente al objeto acabado, hacia la libre utilización de los medios artísticos con independencia del conocimiento de los métodos o técnicas artísticas, para una mayor expresión emocional, que dieron lugar en la segunda mitad de este siglo al comienzo de las primeras terapias artísticas, tanto en la danza como en las artes plásticas, basadas en la expresión de las emociones del sujeto.

3.2 Primeros artistas con capacidades diversas. Del Arte psicopatológico al Art Brut.

El origen del interés de las obras realizadas por enfermos mentales² y personas con discapacidad surgió en el siglo XIX en los hospitales e instituciones psiquiátricas. Fue en estos ámbitos donde se empezó a utilizar la creación artística, en un principio como mecanismo de diagnóstico, y más tarde como una forma de terapia y ocupación del tiempo de las personas recluidas. Desde entonces y hasta la actualidad, el binomio arte-locura ha sido protagonista de numerosos ensayos y literatura. Las primeras obras dedicadas a la locura en relación a la creatividad fueron escritas por psiquiatras y profesionales de la salud mental quienes atribuían a las obras realizadas por los enfermos mentales un indudable valor psicopatológico e incluso de diagnóstico³.

No obstante, con la entrada del siglo XX algunos psiquiatras, entendidos en Arte, empezaron a detectar también en estas obras un valor decorativo y artístico. Psiquiatras como el Doctor Hans Prinzhorn⁴ en Alemania y el Doctor Auguste Marie⁵ en París empezaron a coleccionar obras de los internos en las clínicas donde trabajaban y crearon las primeras muestras, exposiciones e incluso Museos dedicados exclusivamente a este tipo de Arte. Cabe destacar el *Museo de Arte Patológico* del psiquiatra Hans Prinzhorn en Alemania y el *Museo de la Folie* (Museo de la locura) en París.

Como hemos visto, algunos psiquiatras con gusto artístico empezaron a ver en estas obras, por primera vez, un valor artístico, pero serían los artistas de vanguardia los que las convertirían en el objetivo de referencia a partir del cual intentaban generar un arte nuevo, libre de los convencionalismos y los cánones culturales y sociales. Muchos artistas de vanguardia conocieron y visitaron las colecciones y Museos dedicados a la locura de Prinzhorn y Marie, ya que los consideraban un buen estímulo para su creatividad.

Los primeros interesados en las producciones psicopatológicas fueron los artistas **expresionistas** que admiraban de éstas la independencia de sus formas, la subjetividad de sus colores y la espontaneidad y frescura de sus trazos, que dejaban constancia de la forma única y subjetiva desde la que cada ser humano veía su mundo. En la danza destacaríamos el trabajo de Doris Humphrey, Charles Weidman y Martha Graham, quienes coinciden en que el movimiento debía ser una expresión de lo interno más que de lo externo. Los **dadaístas** también se sintieron especialmente inspirados por el arte de los enfermos mentales, vieron en esas obras el eslabón primero a partir del cual comenzar a construir un arte genuino y nuevo basado en lo irracional, la anarquía, el azar y lo absurdo. Los **surrealistas**, influenciados por la dinámica del psiquismo y el psicoanálisis de Freud y Jung, vieron en las obras y en los procesos creativos de estos artistas un mecanismo único para acceder al inconsciente, ya que eran obras que se basaban en la urgencia de la expresión del ser humano, fuera de los límites de la cultura, de la academia e incluso de la razón.

Sin embargo, hasta el momento estos artistas con enfermedad mental y/o discapacidad sólo habían sido una mera referencia para los artistas de vanguardia, su acceso real dentro de los márgenes del Arte no sería una realidad hasta 1945, momento en que el Artista y crítico de Arte **Jean Dubuffet** defendiera con sus escritos y manifiestos artísticos el Arte, realizado fuera de los márgenes sociales y artísticos, y fundara *la compañía del Art Brut*.

La *compañía del Art Brut* recoge producciones artísticas realizadas por gentes que poco o nada tienen que ver con el sistema de galerías o museos, generalmente enfermos

mentales, personas con discapacidad, presos, amas de casa y niños, que carecen de formación cultural y aprendizaje artístico y que en ningún caso van buscando un interés económico con su trabajo. Son obras realizadas porque sus autores sienten la necesidad de expresarse de esa manera. Por ello, a la hora de realizar su obra, se sienten completamente libres, fuera de todo tipo de convencionalismo, ajenos a los gustos sociales del momento. Los escritos teóricos de Jean Dubuffet recogen por primera vez la idea de que el Arte no era exclusivo de los artistas, sino que todo ser humano por encima de sus capacidades o al margen de su razón puede ser tan poderoso artísticamente como cualquier otro artista reconocido.

Dubuffet en 1947 intentó definir y dar forma teórica al conjunto de obras que había coleccionado en los últimos años, y que generalmente estaban realizadas por enfermos mentales, discapacitados psíquicos, amas de casa o niños, y que consideraba como la expresión máxima del gesto artístico:

Art Brut son las producciones de todo tipo... que presentan un carácter espontáneo y muy inventivo, así como poco endeudado con el arte al uso y con las frivolidades culturales, y que tengan como autores a personas oscuras y extrañas a los medios profesionales... entendemos como tales a las obras realizadas por personas no afectadas por la cultura artística en las que el mimetismo, al contrario de lo que ocurre con los intelectuales, casi no participan o no la tienen en absoluto, de manera que sus autores obtienen todo de sus propios recursos y no de los tópicos y de las frivolidades del arte clásico o del que está en moda... la operación artística totalmente pura, en bruto, reinventada... por el autor al sentir sus impulsos... el arte donde se manifiesta la sola función de la inventiva, y no aquellas otras, constantes en el arte cultural. (Dubuffet, Escritos sobre arte. Carta a Gaston Chaissac, martes 24 de junio de 1947)

El Art brut, que más tarde se denominaría también Arte Outsider (Cardinal, 1972) abrió el paso al establishment del Arte a las personas con discapacidad, se encontraban por fin dentro de su contexto, pero fuera de sus límites, desde este momento fueron varios los artistas con discapacidad que encontraron cierta fama y que fueron reconocidos como artistas. Cabe destacar a la americana Judith Scott, al asiático Yoshinhiro Yacamoto ambos con discapacidad intelectual.

3.2 El arte como terapia. La experiencia artística como un medio hacia la rehabilitación de las personas con discapacidad.

Las Artes como un medio terapéutico para la rehabilitación aplicado al trabajo con personas con capacidades diversas, tanto en la plástica como en la danza, surgen en Europa (especialmente en Inglaterra) y en los EEUU a finales del siglo XIX pero se empiezan a desarrollar en la segunda mitad del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial.

La guerra mundial operó como un factor determinante en la expansión de las terapias artísticas. El clima que se creó previo a la guerra obligó a emigrar a muchos artistas y a psicoterapeutas, en su mayoría de origen judío como el mismo Freud, que huyeron a Inglaterra o a EEUU para salvarse de la masacre Nazi. Una de ellas fue Edith Kramer, pionera del arte terapia en EEUU, quien huyó de Praga antes de que estallara la guerra, y que en 1951 comenzó a trabajar como arteterapeuta en una escuela residencial de niños con enfermedad mental en New York⁶. El mismo destino corrieron un grupo de bailarines formados en el expresionismo alemán que inician la danza como terapia en EEUU, descubriendo y desarrollando procesos artísticos a través de la danza y el movimiento

que resultan terapéuticos, y siendo los pioneros de lo que hoy en día se conoce como Danza, Movimiento, Terapia (DMT)⁷

Cabe resaltar también a la danzaterapeuta María Fux, que en los años 50⁸ comienza a utilizar la danza como una vía hacia la plenitud de las potencialidades expresivas, y logra que sus alumnos con síndrome de Down y otras discapacidades, acepten sus propias limitaciones para crear un punto de partida hacia el sí puedo. Así mismo, las arteterapeutas Margaret Naumberg en EEUU y Marion Milner en Inglaterra, quienes convirtiéndose en las pioneras de la Arteterapia, empezaron a investigar sobre el arte como medio terapéutico para la rehabilitación de diversos colectivos, entre ellos las personas con discapacidades intelectuales.

A finales del siglo XX las terapias artísticas se habían extendido por toda Europa, llegando también a España. En la actualidad muchos centros de atención a las personas con discapacidad cuentan entre sus profesionales con expertos de las artes plásticas y escénicas, así como trabajadores formados en las diferentes terapias artísticas, y se están conformando las diversas asociaciones y federaciones de profesionales de la arteterapia, danzaterapia y DMT que luchan por la institucionalización y profesionalización de las diversas terapias artísticas en nuestro país.

4. El arte en nuestras vidas. Una experiencia de arte y creatividad para la visibilización y el bienestar social de personas con capacidades diversas en el centro de día/ocupacional de ASSIDO

ASSIDO (Asociación para personas con síndrome de Down) nace en mayo de 1981, es una asociación privada, sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que surge de la iniciativa de padres y madres de personas con síndrome de Down, para dar atención y ofrecer servicios que no existían para este colectivo en la ciudad de Murcia, siendo la segunda asociación más antigua de España en la atención a este colectivo. Nuestro fin principal es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y por solidaridad con otras discapacidades intelectuales y la de sus familias, potenciando el máximo desarrollo de sus capacidades individuales, favoreciendo la plena integración familiar, social, escolar, cultural y laboral y una vida lo más normalizada posible. Iniciamos nuestro acompañamiento desde el nacimiento y a lo largo de la vida de nuestros usuarios y sus familias, contando para ello con varios centros en Murcia y un amplio equipo técnico que desarrolla los diferentes servicios y programas que ofrecemos para atender cada uno de los aspectos del desarrollo que surgen en las diferentes etapas de la vida.

Contemplamos a la persona con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales en su totalidad, como un ser global y no parcializado, como personas que tienden como cualquier otra, a *vivir su vida*, con todos los derechos y deberes que plantea nuestra sociedad, de una forma lo más normalizada e integrada posible.

Hace más de 20 años, allá por el año 90, en 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 iba aconteciendo en el panorama social, como ha ido surgiendo una forma de hacer posible el Arte en la

diversidad, integrándolo dentro de las áreas del desarrollo de la persona, de su atención y apoyo.

Nuestros inicios, se centraron en el Arte como medio para la rehabilitación en los diferentes planos del desarrollo de la persona: motriz, cognitivo-perceptivo y de comunicación y relación con los demás y los objetivos perseguidos no eran propios del Arte en sí. En esos momentos, la atención a los niños con síndrome de Down se centraba en hacerles lo más operativos posible ante todo en las cuestiones motrices, del lenguaje o de contenidos académicos e instrumentales. De ahí, surge la necesidad de que esta operatividad incluyera alimentar su experiencia subjetiva mediante el juego, las relaciones con otros, y su libre elección en acciones artísticas en las que no corrían peligro. Por otro lado, lo atractivo de los elementos que se ponían en juego en las actividades artísticas y el nivel de motivación que suponían para el niño, hacía que tomaran con más interés su rehabilitación y educación en las otras áreas del desarrollo.

Les dimos la oportunidad de encontrarse con el ARTE y sus elementos, como si de un lenguaje se tratara, y poder explorar, disfrutar y expresar con él. Empezando por las Artes Plásticas y continuando por la Danza, considerando la música en el diálogo con ambas y provocando en ocasiones la interdisciplinariedad entre las tres artes. Desde el concepto primitivo e inicial del mismo, como un medio de expresión y comunicación, como un medio para comunicar nuestro mundo interno con el mundo que nos rodea. Partimos de la mancha, el punto, la línea, la forma, el dibujo, el color, la textura, el volumen, la imagen, el movimiento impulsivo, el juego postural, la dinámica de movimiento, el gesto, la relación con el otro, el ritmo, las sensaciones, las emociones, la composición, la diversidad de materiales y músicas, etc.

Hemos respetado la realidad de cada persona, no contando con *capacidades predeterminadas* que nos marcaran restricciones desde el principio. 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 a veces temporales y otras permanentes 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.

En la actualidad, trabajamos desde la Danza Contemporánea y las Artes Plásticas y en ocasiones con incursiones de ambas con 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.

Es en este encuentro y a lo largo de los años, donde han ido surgiendo diferentes programas y acciones que han desarrollado el Arte en sus distintos niveles de intervención: terapéutico, rehabilitativo, formativo, de expresión y de uso por sí mismo sin otra pretensión, y laboral – ocupacional, en las personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales de diferentes edades. Entre todos estos programas y acciones destacamos aquellos que en la actualidad se llevan a cabo en la vida adulta:

- **Taller Ocupacional ArteSano:** desarrollado a diario en el Centro Ocupacional. Promueve el aspecto creativo, formativo y ocupacional laboral de las Artes Plásticas y del diseño propio para otros talleres del centro.
- **Exposiciones de obras de Artes Plásticas anuales: “Vivir el Arte” en su 14ª edición y “ArteSano” en su 8ª edición para este año 2011.** En salas

reconocidas de Murcia, abiertas a todo el público y con posibilidad de adquisición de las obras expuestas. Se publicita. Las obras se muestran enmarcadas y montadas por expertos.

- Otras **Exposiciones de Arte esporádicas**, según posibilidades de salas y espacios públicos.
- **Cursos de Formación Profesional Ocupacional en relación al Arte y a la Creatividad**. Algunos de ellos impartidos en acciones conjuntas de artistas de nuestra región y profesionales de nuestro Centro Ocupacional. En algunas ocasiones en diálogo con distintas artes.
- **Recorridos por el Arte**: conocimiento de la obra de otros, tanto visitando exposiciones y muestras públicas, como dentro del Centro Ocupacional.
- **Taller de Arteterapia**, para personas adultas con graves dificultades de comunicación. Diálogo de las Artes. Objetivos terapéuticos, atención a los procesos y no sólo a los productos resultantes que puede haberlos o no.
- **Talleres de Danza**: tanto a nivel rehabilitativo-terapéutico, como formativo. Con horario semanal y posibilidad de muestra al final del curso en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Se publicita.
- **Compañía Vocacional de Danza Contemporánea**: "Así Somos". Creada en 2003 y con un bagaje interesante de actuaciones en su trayectoria. Con espectáculo en curso "El Viaje de Bubul". Se promueven actuaciones de la compañía. Realizan ensayos semanales 3 días a la semana, con una duración total de 6 horas. Las creaciones surgen de los movimientos, propuestas, e improvisaciones del elenco de la compañía. Está formada por 11 bailarines con síndrome de Down, 3 chicos y 8 chicas con edades comprendidas entre los 23 y los 32 años.
- **Encuentros creativos con artistas con diversas capacidades: con y sin discapacidad**, en diálogo con las Artes: Plástica, Danza y Música. La pretensión es la creación conjunta y el disfrute sin más dentro de un espacio y un tiempo para ello. Se realizan tanto dentro como fuera de ASSIDO con adultos y jóvenes de diferentes edades y en un marco de inclusión y de capacidades diversas.

4.1 El Arte alrededor de la persona.

Una de las principales premisas desde las que trabajamos en el centro ocupacional es ofrecer la posibilidad de que el usuario aprenda las técnicas artísticas a través de su propia experimentación. Desde los diferentes talleres creativos que proponemos (cerámica, serigrafía, artes plásticas, danza, etc....) los creadores tienen acceso al contacto con los diferentes materiales y a toda su gama de posibilidades creativas y son ellos mismos los que experimentan y juegan en la utilización de esos materiales. Asimismo, cuentan con el asesoramiento de diversos monitores con formación artística.

Los monitores son los facilitadores que abren paso al proceso creativo, proporcionando el acceso a los diferentes materiales y satisfaciendo las necesidades creativas de cada artista sin imponer los métodos de creación y su papel es:

- **Ofrecer** al creador la oportunidad de descubrir toda la gama de posibilidades creativas.
- **Facilitar** el acceso a un proceso creativo, donde puedan conectarse con aquello que les es propio. Su subjetividad.
- **Acompañar** a los creadores en una búsqueda estética propia, donde ellos sean los protagonistas, capaces de guiar su proceso y tomar sus decisiones propias frente a la obra.

- **Orientar** y reorientar hacia posibilidades creativas diferentes.
- **Estimular** a la creación de un espacio y un tiempo donde, a través de diferentes materiales, el individuo pueda comunicarse con su entorno y dar forma a aquellas demandas internas difíciles de expresar por otras vías.
- **Valorar y cuidar** las creaciones como algo que está conectado íntimamente a su creador y que posee la facultad de comunicar aquello que le es propio.

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:

- Dentro del **ámbito rehabilitativo 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 (Arteterapia, danza rehabilitativa, danzaterapia):
  - 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.

- 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.

- En el **ámbito artístico**, como objeto en sí mismo, el Arte por el Arte, sin ninguna pretensión última rehabilitativa 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 de 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.

- 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.

4.2 Creatividad posible.

El binomio creatividad y discapacidad continúa siendo de difícil conexión, debido a que se ha considerado a la creatividad como una cualidad asociada a elementos que resultan, al parecer, incompatibles con la discapacidad, principalmente los elementos cognitivos. Sin embargo, desde nuestra experiencia de trabajo hemos advertido que la creatividad es posible en las personas con discapacidad, y que sus procesos y estrategias creativas son ricos y espontáneos.

En nuestro espacio de taller buscamos para nuestros usuarios el contacto y el diálogo con diversos artistas con los cuales compartir experiencia y procesos artísticos, ya que resulta de gran estímulo para dar rienda suelta a su creatividad. Cabe destacar que sus acompañantes (monitores) en los talleres artísticos somos también artistas plásticos y nos mantenemos activos en nuestra investigación personal con la plástica, ya que entendemos que nuestro trabajo con ellos no consiste en enseñar técnicas ni procedimientos artísticos sino en transmitir y contagiar la propia vivencia artística, para permitir que cada uno de nuestros usuarios inicie el recorrido en su experiencia artística personal.

Además de transmitirles nuestra pasión por los diversos lenguajes artísticos, para que nuestros usuarios entren en sus procesos creativos personales se les debe proporcionar materiales, tiempo, espacio, métodos artísticos y estímulos necesarios. No todos los que aman la pintura saben que tipo de materiales y técnicas existen. No todo el mundo se siente inspirado para crear nuevas obras. El estímulo y la motivación que provoca, los materiales y sus posibilidades, el estado anímico, emocional y sensorial personal, la relación con el entorno y los otros son esenciales para entrar en procesos y dinámicas creativas.

Nuestra finalidad no es producir algo aceptado en todo momento o según modelos dados, es algo más liberador, que surge o fluye en un momento concreto, sin presiones. El resultado de un proceso creativo propio, exteriorizado y plasmado suele llenar de alegría y refuerza las capacidades de atención y resistencia.

4.3 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. En nuestra profesión hemos podido advertir que 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 propician en talleres y actividades con las distintas disciplinas artísticas como son: Artes Plásticas, Música, Danza y en un marco lúdico que le haga explorar sus posibilidades individuales y de relación con los demás.

En la 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. Partimos de un estímulo externo variable (palabra, imagen, sonido, música, texto,...) provocado con intencionalidad que lleva a una experimentación y vivencia frente al estímulo, posteriormente de esa experimentación, vivencia, la persona hace una elección y estructura-ordena aquello que quiere, muestra su elección a los demás, analizando o explicando por qué lo ha elegido. Recibe una devolución de los demás y con ese material elegido (movimiento, trazo,...) reelabora su producción.

5. Conclusiones

El artista John Baldessari contesta en una carta a un joven artista: ...”No te metas en arte en busca de fama o fortuna. Hazlo porque no puedes no hacerlo” (Nesbett, Bancroft, Andress, 2010: 37) Así fue como nos ha ocurrido desde ASSIDO, tanto desde las propias personas con discapacidad como desde los profesionales que les acompañamos, “no hemos podido no hacerlo”. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los años de trabajo y en la forma de acercar el Arte a la diversidad nos basamos en las siguientes intenciones del Arte en general, y desde ellas rescatamos nuestras propias conclusiones:

- El Arte como medio de expresión humano de carácter creativo.
- El Arte como medio posibilitador de contar y comunicar, y no como encuentro absoluto, permitiendo la variación desde nuestro ser y nuestro estar.
- El Arte como la posibilidad de abrir una ventana al infinito a algo que no tiene límites.
- El Arte como aquello “que hacen los seres humanos para crear arte y de lo que hace el arte para crear seres humanos” (Arnheim, 1999: 13)
- El Arte para explorar el mundo. “Creo que el arte se hace para explorar el mundo y la cultura, para explorar el medio elegido, para explorarse a uno mismo. Se hace para comunicar, en el lenguaje del medio, una percepción, una observación, una comprensión, un estado mental o emocional. Se hace para responder o tratar de responder preguntas. Se hace por diversión..., se hace en respuesta a necesidades o inquietudes personales.” (Fiorini, 2007: 185)
- El Arte como una práctica emocionante, vinculante, pensante, energizante. Estos términos los hemos adoptado en una comparativa de lo que Héctor Juan Fiorini define en su texto el “Psiquismo Creador”, como lo que debe ser una práctica terapéutica, en un intento de generar espacios y tiempos en los que se pongan en marcha procesos. Para nosotros el símil se encuentra en la puesta en marcha de procesos creativos que a través de estos polos nos hacen expresar, interpretar y dar sentido, experimentar, contactar.

Según las intenciones anteriores desde las que partimos podemos llegar a una única conclusión y es que cualquier medio artístico es una oportunidad para poder reivindicar

el derecho a ser uno mismo. Por ello y desde nuestra larga experiencia en el Arte con personas con discapacidad lanzamos las siguientes reivindicaciones:

- El arte como un proceso humano, un quehacer esencial de todos y para todos.

También para las personas con otras capacidades, no discutiendo que el arte es algo propio del ser humano, que el arte es una vía para mejorar otros aspectos de la persona, sobre todo en aquellas que presentan ciertos “déficits”, considerándolo así como un medio rehabilitador o terapéutico para conseguir otros aspectos de desarrollo, sin pretender objetivos artísticos, como algo secundario, pero tampoco discutiendo y dando permiso, para que las personas con capacidades diversas, puedan utilizarlo desde el punto de vista de arte en sí mismo a un nivel creativo o interpretativo, de la utilización de un lenguaje distinto al verbal, teniendo en cuenta las capacidades y no tan sólo las limitaciones de la persona. Las personas con discapacidad, debido a sus limitaciones y déficits, han tenido que ir recuperando a lo largo de los años y de su vida todas aquellas oportunidades que en principio sí han tenido otras personas: escolarización, aprendizaje y formación, empleo, participación en la vida social propia, disfrute del tiempo de ocio y libre, toma de decisiones y autodeterminación y también su participación dentro del Arte y acceso a la Cultura.

Es por ello, que recuperamos el Arte como un lenguaje propio que nos hace conocernos y darnos a conocer a los demás desde la valoración de las potencialidades o recursos particulares y no desde las limitaciones y las técnicas reduccionistas.

- El arte y sus medios como posibilitadores para provocar y generar “el deseo ser” y “el puedo ser”

Según lo ya dicho de la definición de ser en la obra de Hector Fiorini, entendemos el concepto ser, teniendo en cuenta, además de lo que las personas son en sí, lo que deben ser y lo que pueden o desean ser. Las personas con discapacidad han sido consideradas únicamente desde las dos primeras acepciones: Lo que son en sí y lo que deben ser, sin darles permiso a una oportunidad para lo que pueden o desean ser, y por tanto entendemos que el arte supone un medio ideal para ser en el concepto amplio y con todos sus acepciones (ser en sí, deber ser, poder ser y desear ser).

Mediante la manifestación artística, el artista con discapacidad 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, potenciando su valor como persona en el entorno social.

Tras años de comprobar las actitudes de las personas con capacidades diversas, podemos afirmar que el concepto de sí mismo y la autosuficiencia mejoran muy considerablemente, gracias a su desarrollo periódico a través de la creación artística.

- El arte como territorio de igualdad, un espacio para la visibilidad y la normalidad.

La apuesta por normalizar lo que tradicionalmente ha estado marcado por la diferencia, desde nuestro trabajo en el Arte buscamos una mirada hacia fuera de la discapacidad en la que se ofrece la oportunidad de que aquellos puedan mostrarnos una imagen de sí mismos. Entendiendo desde este punto de vista la diversidad, no sólo

como la superación de limitaciones que ejerce la propia persona con discapacidad como algo interno suyo, sino también de cómo la ven, la viven y la entienden aquellos que en principio no presentan esas limitaciones y considerando las capacidades diversas no como una ausencia de capacidad.

- El arte como expresión de emociones, un medio para la comunicación y el diálogo.

El Arte supone ante todo una forma de expresar, un nuevo lenguaje de comunicación. Contamos con usuarios que no tienen lenguaje verbal, y por definición el ser humano es ser social, que necesita comunicarse y relacionarse con los demás. Es de destacar en danza, siendo el lenguaje verbal el menos utilizado, el uso del cuerpo como herramienta comunicativa con la que expresan muy bien, se sienten cómodos, y más cercanos a ellos mismos, expresando numerosos matices de su personalidad tal como: su sensualidad, su afectividad, su interrelación con los otros, sus emociones, etc.. Observamos que el arte es una manera de expresión a tener en cuenta además del lenguaje verbal, y en ocasiones más afín a ciertas personas.

Notas

- 1 Fiorini en *El psiquismo creador* indaga la relación del psiquismo con lo potencial, con lo posible...zona que sí ha importado a la filosofía, así como a los poetas y a los artistas que hacen de esa relación el eje de sus tareas fundamentales. Se trata de una relación con lo abierto, con lo que no reconoce, a priori, límites. Fiorini (2007; 8)
- 2 Aunque hablamos por generalizar de Arte realizado por enfermos mentales cabe señalar que dentro de estas mismas instituciones psiquiátricas (a finales del siglo XIX y principio del siglo XX) habían recluidas también un gran número de personas con discapacidad.
- 3 Algunas de las aportaciones literarias más importantes sobre la relación del arte y la locura son los *Estudios médicos-legales sobre la locura* (1876) del psiquiatra Tardieu, las obras del psiquiatra Cesare Lombroso: *Genio y locura* (1864) y *el hombre delincuente* (1887), las aportaciones psicoanalíticas de Sigmund Freud (*Recuerdo infantil de Leonardo da Vinci*, 1910) y Carl Jung (*El hombre y sus símbolos*, 1964) Lombroso: *Genio y locura* (1864) y *el hombre delincuente* (1887), las aportaciones psicoanalíticas de Sigmund Freud (*Recuerdo infantil de Leonardo da Vinci*, 1910) y Carl Jung (*El hombre y sus símbolos*, 1964)
- 4 Hans Prinzhorn fue un psiquiatra Alemán que estudió Historia del Arte antes del entrar en la facultad de Medicina. Animó a los enfermos de la clínica Heidelberg en la que trabajaba a que se expresaran a través de la pintura y desde 1919 llegó a coleccionar más de 5000 obras de enfermos mentales que forman parte de su colección privada.
- 5 Aguste Marie fue un psiquiatra francés que empezó a coleccionar las obras de los enfermos mentales de su clínica. Entre 1928 y 1929 consigue sacarlas del hospital y exponerlas en diferentes galerías de París, más tarde su fundaría su propio Museo en París.
- 6 Reflejo de esta experiencia con niños con enfermedad mental en Wiltwick, es su primer libro: *Art Therapy in a Children's Community* (1958), el cual ha sido y es una de las grandes principales claves bibliográficas en el estudio de la Arteterapia.
- 7 La DMT se define como el uso psicoterapéutico del movimiento dentro de un proceso que persigue la integración psicofísica (cuerpo-mente) del individuo. Sus ideales parten de la premisa de que todo movimiento corporal puede llevar también cambios en la psique, promoviendo la salud y el crecimiento personal (Definición de la ADMTE. Asociación Española de Danza, Movimiento, Terapia)

Referencias bibliográficas.

Arnheim, Rudolf (1999). *Consideraciones sobre la educación artística*. Barcelona: Paidós Estética 22.

Cardinal, Roger, (1972). *Outsider Art, New York. Praeger Publicaciones*.

Curtis J., Demos G., Torrance E. (1978). *Implicaciones educativas de la creatividad*. Salamanca: Anaya.

Dubuffet, Jean (1975). Escritos sobre arte. Carta a Gaston Chaissac, martes 24 de junio de 1947. Barcelona Barral Editores.

Fiorini, Hector J. (2007). *El psiquismo creador*. Vitoria: Colección música, arte y proceso, Producciones AGRUPARTE.

Jung, Carl G. (1964). El hombre y sus símbolos. J.G Ferguson Publicaciones.

Langer, Ellen J. (2006). *La Creatividad consciente*. Barcelona: Paidós.

Lombroso, Cesar (1864). *Genio y locura* (Genio Follia) Colección Gli Archi. Edición Bollati Boringhieri.

Lombroso, Cesar (1887). *El hombre delincuente* (Criminal Man). Editorial Poryecto Gutemberg.

Naumbar (1958). *Art Therapy in a Children's Community*. A study of the Function of Art Therapy in the Treatment Program of Witltwyck scholl for Boys. Schocken Books Publisher.

Nesbett, Bancroft, Andress (Eds) (2010). *Cartas a un joven artista*. León: Ediciones El Ciprés.

Novaes, Mª H. (1973). *Psicología de la aptitud creadora*. Buenos Aires: Kapelusz.

Sigmund, freud (1910) *Obras completas* (Vol. XI): Cinco conferencias sobre psicoanálisis; recuerdo infantil de Leonardo da Vinci y Otras Obras. Buenos Aires, Amorrortu Ediciones.

Tardeu, Ambrosio (1876). *Estudios Médicos-legales sobre la Locura*. Trad. por Prudencio Sereña y Partagas. Barcelona. Biblioteca Tardeu.

VV.AA. (2002). *Arte y Creatividad de las Personas con Discapacidad Intelectual*. Publicación de Inclusión Europa financiada por la Comisión Europea. Inclusión Europe ediciones.

(Artículo recibido: 02-02-2011; aceptado: 05-03-2011)