

Crecer y crear con el arte en la diversidad

Más de 20 años de experiencia y
vivencia en ASSIDO

Ana Ballesta Cervantes, Josefa González, Eva Cristina Mesas, José Diego Díaz, Onil Vizcaíno, Ángela Medina.

Resumen

La utilización de las artes plásticas en el colectivo de la diversidad, personas con discapacidad intelectual u otras discapacidades, surge hace más de 20 años en ASSIDO, desde el punto de vista de la normalización, la individualización y el permiso de poder ser uno mismo, ofreciendo la oportunidad del uso de otro lenguaje y cubriendo un derecho de la persona. La experiencia nace con la idea de contar a su vez con un área que permitiera a las personas con discapacidad “ser en su totalidad”, y no desde un punto de vista reduccionista de la intervención-rehabilitación especializada y parcializada. Ofreciendo en todo momento la posibilidad de abrirse al exterior, haciéndose visible socialmente a través de exposiciones, muestras y encuentros, y creando un marco de crecimiento personal en todos los ámbitos el Arte, y de grupo, en la búsqueda permanente de la comunicación y retroalimentación del propio proceso creativo. En nuestra experiencia y vivencias hemos pasado de pedir un “permiso social” que no teníamos concedido, a sentirnos dentro del mundo del Arte tan solo por su mero uso.

Introducción

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 2ª 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 inclusión 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.

En ASSIDO llevamos más de 20 años ofreciendo y posibilitando la oportunidad de vivenciar y experimentar en el Arte, de expresar y comunicar con el Arte y de dedicar un tiempo para el Arte como disfrute personal, a las personas con diversas capacidades con las que trabajamos.

Nuestros inicios

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, así como en 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, sobretudo en las cuestiones motrices, del lenguaje o de contenidos académicos e instrumentales.

El Arte en nuestro centro surgió desde un enfoque rehabilitativo-funcional, y es desde esta operatividad inicial donde parte la necesidad de seguir alimentando estas primeras experiencias con el arte, avivar su subjetividad mediante el juego, las relaciones con otros, y la libre elección en acciones artísticas, tendiendo hacia un modelo más holístico de la persona y atendiendo a un desarrollo global de la misma. Por otro lado, no tardamos en darnos cuenta que 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.

Decidimos que era importante para nuestros usuarios encontrarse con el ARTE

y sus elementos, como si de un lenguaje se tratara, y poder explorar, vivenciar, 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 en sus más diversas combinaciones. La técnica y el correcto manejo de los medios artísticos fueron surgiendo posteriormente.

Desde estos primeros encuentros y a lo largo de los años han ido surgiendo diferentes programas y acciones que han propiciado el desarrollo del Arte en sus distintos niveles de intervención: terapéutico, rehabilitativo, formativo, de expresión y de uso por sí mismo sin otra pretensión, así como laboral -ocupacional, en las personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales de diferentes edades.

EXPERIENCIAS DE ARTE Y CREATIVIDAD PARA LA VISIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS DEL CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL ASSIDO

En la actualidad nos encontramos en un punto, después de estos años, en el que relacionar Arte y Diversidad en el contexto social y en el ámbito cultural, nos lleva a plantear las siguientes afirmaciones:

NO se discute el derecho de las personas con diversas capacidades al uso del Arte como un medio rehabilitativo terapéutico, pero siempre como algo secundario, como una vía para conseguir otros fines en los diferentes niveles que conforman al ser humano: cognitivo, perceptivo, motriz, comunicativo, social, relacional, etc...

SI se discute su hueco en el uso del Arte en sí mismo, a nivel creativo e interpretativo, como cualquier humano que no destaque en el uso de cualquiera de las Artes. Ya que llamar artista a una persona con discapacidad, no resulta muy ortodoxo. (*¿Cómo va a ser un artista alguien que presenta generalmente una capacidad cognitiva, perceptiva y motriz por debajo de la "normalidad" y mucho más por debajo de la excepcionalidad?*).

Nuestra experiencia nos ha demostrado que el Arte es algo propio del ser humano, tal y como lo era en su concepto primitivo, y hemos querido devolver *el ser y el*

estar en el Arte también al colectivo diverso.

El ser humano tiene una necesidad vital de revelar y transmitir todo lo que le acontece en su día a día, y el Arte en la sociedad actual es un medio utilizado por muy pocos para expresar su mundo interno en relación a sus vivencias, sentimientos y experiencias con lo externo. El ciudadano de a pie con y sin discapacidad ha sido en gran medida un mero espectador de lo que acontecía en el mundo del Arte, alejándose de la posibilidad creativa propia y de los beneficios intrínsecos del mismo, cuando se utiliza su lenguaje de manera espontánea.

Consideramos que todos deberíamos plantearnos *cómo somos y estamos* en y con el Arte, y realizar una mirada profunda e introspectiva, identificando nuestras emociones, pensamientos y acciones en el entorno de nuestra propia vida personal y profesional en relación al Arte. Hemos de darnos una oportunidad para enfrentarnos a nuestras posibilidades y limitaciones, ejercitando nuestra propia sensibilidad. Y esto es lo que nosotros hemos generado en el colectivo con el que trabajamos.

Se trata de **dar permiso** para interactuar con el mundo del Arte, a los que nos consideramos diversos, sin miedos, prejuicios, ansiedades u otros males, cultivando nuestra sensibilidad tanto en actos creativos propios como en mirar y sentir las obras y procesos creativos de otros.

No debemos caer en falsas creencias que restringen el uso del Arte a cualquier persona, y más en la diversidad, como son:

- Anteponer el dominio de técnica y desarrollo de habilidades artísticas por encima de la parte expresiva y emocional del Arte.
- Considerar que la sensibilidad artística es un don irregularmente distribuido en el ser humano, y que exige de un “toque de genialidad” que no todos poseemos para poder utilizarlo y mostrarlo.
- Contemplar únicamente como Arte válido, el Arte reconocido en el “mercado”, ajustado a patrones de belleza establecidos, a una moda, a lo que vende, etc...

Han sido muchos los autores que han definido y defendido el Arte como algo de y para todos:

“Proceso general a través del cual el hombre alcanza la ARMONÍA entre su mundo interno y el orden social en el que vive”.

(H. Read, 1943)

“Herramienta educativa que puede cultivar la sensibilidad del hombre, fomentar la cooperación, reducir el egoísmo y, por encima de todo, desarrollar una capacidad general de funcionamiento creativo”.

(V. Lowenfeld, 1947)

*“El Arte es una técnica social del **sentimiento**”.*

(L. S. Vygotsky, 1970)

*“Proporciona ocasiones únicas para el desarrollo de cualidades personales (**expresión creativa natural**), los **valores sociales y morales** y la **autoestima**”.*

(D. J. Hargreaves, 1989)

*“Una de las singularidades del Arte a través de su experiencia es la capacidad de **INTEGRAR DIVERSAS FUNCIONES** en **un todo con sentido**”.*

(M. Marinovic, 1994)

El Arte posibilita integrar el mundo vital, emocional y mental, y en el mundo de la discapacidad es difícil encontrar acciones en las que la persona se pueda manifestar y ser ella misma en su totalidad, y este fue y sigue siendo uno de nuestros fundamentos para seguir apostando por la unión de Arte y Diversidad. Partiendo de este fundamento, tenemos en cuenta la individualidad de cada persona desde la globalidad de su ser y los distintos niveles que la conforman: motriz psicomotor (cuerpo), cognitivo-perceptivo (mente), afectivo, comunicativo, de relación (emoción), y la energía que fluye en la relación entre ellos.

Por otro lado, el Arte se manifiesta y se utiliza de diferentes formas según la necesidad de la persona, pudiéndose establecer un campo relacional Persona-Mundo-Arte, en el que siempre están en juego los elementos básicos para la comunicación humana, que según D. Stern son: Movimiento, Espacio, Tiempo, Interacción y Fuerza. Desde esta premisa, y teniendo en cuenta las aportaciones del Instituto Música, Arte y Proceso, de Vitoria, y de su director Patxi del Campo, hablamos de:

- **Arte como experiencia:** Proporciona relaciones y significado a lo que nos rodea.
- **Arte como expresión:** Fomenta la sensibilidad personal y desarrolla la dimensión afectiva.
- **Arte como auto-realización:** Facilita la satisfacción de ser lo que se pretende, en cuanto camino real de autoexpresión y transformación.
- **Arte como desarrollo estético:** Apoya el disfrute en sí mismo “sin pretensiones aplicativas”.
- **Arte como comunicación:** Desarrolla códigos facilitadores de transmisión de emociones, sentimientos, actitudes y valores.
- **Arte como creación:** Descubre, experimenta y recrea los objetos desde una óptica personal.

Para cada una de las personas con las que trabajamos en ASSIDO, *Ser y Estar* dentro del mundo del Arte puede significar una o varias de estas manifestaciones.

Otra aportación del Arte al mundo de la Diversidad, es que éste y los medios que promueve han sido posibilitadores de generar *el deseo ser* y *el puedo ser* en el colectivo. Según Eugenio Trías, podríamos definir al Ser desde cuatro significados: lo que las personas son en sí, lo que deben ser, lo que pueden ser y lo que desean ser. Si llevamos esta definición al mundo de la discapacidad, a lo largo de la historia, éstas han sido consideradas desde tan sólo dos de estas acepciones: lo que son y lo que deben ser, sin darles un permiso o una oportunidad para lo que pueden o desean ser. El Arte, se plantea, por tanto, como un medio ideal para favorecer estos campos tan olvidados en el colectivo y para permitir de esta forma el crecimiento de la propia persona, que de otra manera tan sólo es entendida desde patrones de conducta correcta e incorrecta, desde un punto de vista reduccionista de las limitaciones a modificar y no de las capacidades a desarrollar.

Por otro lado, la utilización del Arte en cualquiera de sus manifestaciones dentro de ASSIDO y para cada una de las personas con discapacidad cumple con el modelo establecido por H. Fiorini (*El psiquismo creador*, 2007) y P. Del Campo en cuanto a las características que debe cumplir una práctica, tarea o experiencia creativa: emocionante, enseñante, vinculante, pensante, expresante y energizante.

Desde estos posicionamientos teóricos y con lo que conllevan, estamos diciendo cual es la **metodología de trabajo** a partir de la cual llevamos a cabo nuestra práctica en diferentes encuentros y proyectos artísticos. **Entre los que destacamos aquellos que han favorecido el Encuentro o el Diálogo de la Artes como son: Curso de Artes Integradas y Proyecto AOL (Al otro lado) y Encuentros de Arte Activo.**

Durante años, y aun hoy en día, nos encontramos en el Arte con iniciativas que tan solo 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, aunque 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, Danza y Música, 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 co-

municación. 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

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.* Y 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”*.

Autores

Ana Ballesta Cervantes Licenciada en Pedagogía, Psicomotricista, Musicoterapeuta y Artista Plástica. Directora Técnica del Centro de Día Ocupacional de ASSIDO. Colaboradora del Instituto Música, Arte y Proceso, de Vitoria.

Josefa González, Licenciada en Pedagogía, logopeda. Responsable de talleres de Arteterapia y ornamentación.

Eva Cristina Mesas, Licenciada en Bellas Artes, Arteterapeuta. Responsable de los Talleres de Arte y Arteterapia del Centro de Día Ocupacional de ASSIDO. Docente en el Máster de Arteterapia de la Universidad de Murcia. Miembro de la junta directiva de *Murartt* (Asociación profesional de arteterapeutas de la Región de Murcia)

José Diego Díaz. Técnico-educador de disminuidos psíquicos, músico, estudiante de psicología. Responsable de los talleres

Onil Vizcaíno Bailarín, Coreógrafo formado en Bélgica, Programador Neurolingüístico, Profesor de Danza y Director de la Compañía de ASSIDO.

Ángela Medina Diplomada en enfermería, estudios en psicología, Máster universitario en mujer y salud. Matriculada en el programa de doctorado en la línea de investigación de discapacidad.