

Arteterapia y arte público. Herramientas de capacitación para la cohesión social y la libertad.

Daniela Gallego¹, Amparo Olmeda¹, Gisela Galán², Vicente Blanquer².

¹Fundación Cepaim. Acción Integral con Migrantes

²Centre de Participació Ciutadana. Serveis Socials. Ajuntament d'Alzira, Valencia.

PALABRAS CLAVE:

Autoestima, cohesión social, arteterapia, enfoque de las capacidades, empoderamiento.

INTRODUCCIÓN

La Fundación CEPAIM es una Organización No Gubernamental que orienta sus intervenciones con el objetivo de promover un modelo de *sociedad intercultural*, que facilite el acceso pleno de personas inmigrantes a los derechos de ciudadanía, desarrollando políticas de *lucha contra cualquier forma de exclusión social y cooperando* con el desarrollo de sus países de procedencia. Con este propósito se trabaja en la *aplicación de políticas transversales de convivencia ciudadana e intercultural* tomando como base el territorio. Nuestro trabajo se articula en cinco Programas y un Área de Intervención. Los programas son: **Integración Sociolaboral**: donde se realizan actividades de empleo y formación. **Acción Comunitaria Intercultural**: orientado a la dinamización y promoción de la convivencia y la participación ciudadana en barrios en situación de vulnerabilidad. **Intervención con Unidades Familiares**: de orientación y apoyo a la unidad familiar, menores y adolescentes

con el fin de acompañarlos y servirles como punto de apoyo en su proceso de integración social. **Igualdad de Oportunidades y Gestión de la Diversidad:** Este proyecto realiza actividades orientadas a fomentar la igualdad de oportunidades y a destacar la riqueza, aportes e innovación que puede generar una adecuada gestión de la diversidad. El programa está dirigido a empresas, organizaciones y administraciones públicas. **Acogida y vivienda:** donde se encuadran dispositivos de atención humanitaria y alejamiento temporal. Área de cooperación al desarrollo y coodesarrollo: donde se trabaja principalmente en el norte de África y Senegal.

La intervención de la F. Cepaim en el barrio de la Alquerieta:

La F. Cepaim ha venido trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Alzira desde el año 2010, desde el Programa de Acción Comunitaria e Intercultural en el barrio de la Alquerieta. Este se ha llevado a cabo desde el Centro de Participación Ciudadana del barrio, en coordinación con los programas de Servicios Sociales que operan en el Centro y el Proyecto RIU, un programa del área de Salud Pública.

El barrio es un espacio multicultural, de unos 4500 habitantes, distribuidos en población autóctona (45%), gitana con arraigo en el barrio (42%) e inmigrantes de diversas nacionalidades (13%) con prevalencia de rumanos y marroquíes. Tiene una tasa de desempleo del 60%, un alto índice de abandono escolar y un grupo importante de habitantes cobrando pensiones o ayudas sociales. Las carencias económicas, educativas, sanitarias y emocionales de los vecinos de la zona hacen del barrio un área en riesgo de exclusión social, donde predominan relaciones de coexistencia y sentimientos de desmoralización e inseguridad. Ésta problemática exige implementar actuaciones específicas y diferenciadas especialmente adaptadas a las necesidades del barrio, para que se pueda garantizar cierta estabilidad y cohesión social en la zona.

Desde el Centro de Participación Ciudadana se está intentando articular un programa de intervención comunitaria intersectorial del que forman parte técnicos de servicios sociales dedicados a las áreas de familia, educación y vivienda, una técnica de FUNDAR que gestiona voluntariado, las técnicas de F. Cepaim que trabajan el tema de la participación comunitaria y dos técnicas del Proyecto Riu, financiado por el Ministerio de Sanidad que preparan un grupo de agentes de salud comunitaria. Todas estas personas intervenimos en el barrio desde el Centro de Participación Ciudadana construido por el Ayuntamiento con el apoyo de fondos sociales europeos.

Es importante mencionar que desde Servicios Sociales se está trabajando en la articulación de un programa de intervención general que sirva de referencia a los

trabajadores sociales y a las entidades colaboradoras en el barrio, las cuales organizamos nuestra intervención armonizando nuestros objetivos con los pautados por el Ayuntamiento, en la conciencia de que las intervenciones del tercer sector son variables en el tiempo, mientras que la vida de las corporaciones locales es consustancial a la del territorio. Desde esta perspectiva se trabaja con el fin de generar sinergias positivas y productivas entre la administración pública y las ONGs.

Objetivos del programa de Cepaim y líneas de intervención

El objetivo general del programa es **dinamizar** y realizar **actuaciones de inclusión y participación** destinadas al conjunto de vecinos y vecinas del barrio la Alquerieta. Para ello se ha realizado un trabajo de diagnóstico, observación participante y actuación continuada, que nos ha permitido conocer en profundidad el barrio y a partir del cual hemos definido, que el eje sobre el cual debe orbitar el programa de acción comunitaria es la *capacitación de los vecinos para el empleo y la convivencia*. Tomando como punto de referencia al enfoque de las capacidades de Amartya Sen¹.

Desde esta perspectiva el término capacidad está estrechamente vinculado a la libertad. Para Sen, *ser libre significa tener la posibilidad de llevar adelante el proyecto de vida que tenemos razones para valorar*. Por tanto, ser libre significa tener capacidad, potencialidad para hacer la propia vida. A partir de este planteamiento teórico se han generado diversas propuestas o “listas” de capacidades consideradas mínimamente esenciales para el desarrollo de una vida humana en libertad. La mayoría de ellas versarán sobre dos tipos de capacidades: las vinculadas a la satisfacción de necesidades básicas, indispensables para poder tener oportunidades reales de elegir lo que se quiere en la vida. Y las capacidades vinculadas a las potencialidades para que una persona pueda elegir sus propios objetivos vitales². Lo interesante de esta propuesta es que pone el acento en el empoderamiento de las personas desde la libertad para conseguir reforzar, profundizar y ampliar su autonomía.

Teniendo al enfoque de las capacidades como trasfondo teórico, decidimos trazar unas líneas de trabajo que nos permitiesen, en la medida de lo posible, capacitar a los vecinos del barrio para la convivencia. Y es a partir de esta consideración ética que se han desarrollado tres líneas de trabajo: Participación y empleo, Arte y Participación y Cohesión Social y Familia. Cada una de ellas está orientada a promover, potenciar y reforzar capacidades concretas consideradas indispensables

1 Sen, A. (2000), *Desarrollo como libertad*, Planeta, Barcelona.

2 Cf. Cortina, A. (2009), “La pobreza como falta de libertad”, en Cortina, A., y Pereira, G., *Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde el enfoque de Amartya Sen*, Tecnos, Madrid, Conill, J., (2002), “Capacidades humanas”, en Conill, J., (Coord.), *Glosario para una sociedad intercultural*, Bancaja, Valencia.

para que las personas puedan comportarse como *agentes* de su propia vida y no como pacientes.

MARCO TEÓRICO

Arteterapia y arte público como herramientas de capacitación

El trabajo en la línea de arte y participación comenzó a partir de la realización de un taller de jardinería en un espacio adyacente al Centro de Participación Ciudadana, en el que las y los jóvenes del barrio comenzaron a dibujar figuras en la arena y opinar sobre la manera más bella de disponer los árboles para lograr un impacto visual más agradable. Sin embargo, la idea de trabajar en mayor profundidad la línea artística tomó cuerpo a partir de la asistencia a las jornadas sobre *El barrio, escuela de ciudadanía y convivencia*, organizadas por la EAPN y la F. Cepaim en Daimiel, donde las técnicas de Cepaim tuvimos la oportunidad de trabajar en talleres con acciones participativas meramente artísticas y de asistir a varias comunicaciones sobre experiencias dinamizadoras en las que el arte jugaba un papel central. Tales experiencias daban cuenta del poder transformador de las artes comunitarias para estimular la imaginación, el razonamiento, la autoestima, el trabajo en equipo, etcétera.

A partir de esta experiencia nos pareció muy pertinente desarrollar la línea de trabajo Arte y Participación, porque en un barrio como la Alquerieta, donde se ha venido asistiendo a las vecinas y vecinos en la satisfacción de las necesidades básicas, nos parecía oportuno realizar actividades en las que las personas establecieran contacto con la *libertad de hacer y ser*.

Según David Crocker, se pueden distinguir cuatro tipos de capacidades básicas para poder poner en funcionamiento la libertad de hacer y ser. Ellas son: 1) **Las capacidades corporales:** salud, alimentación, vestido, protección, movilidad, libertad frente al sufrimiento físico y agresiones corporales. 2) **Las capacidades mentales:** capacidad cognitiva para percibir, imaginar, razonar, juzgar, decidir de forma autónoma, disfrutar del placer de la salud física, del arte, la naturaleza y la bondad moral. 3) **Las capacidades sociales:** capacidad para establecer relaciones personales saludables con la familia, de amistad, capacidad para participar en la vida social, para mantener una relación ecológica con la comunidad y capacidad de autoestima. 4) **Capacidad para expresar la singularidad:** Capacidad para elegir la propia vida en materia de amistad, sexualidad, matrimonio, paternidad, empelo y capacidad para elegir una vida buena³.

---

³ D. Crocker, (1998), "Consumption, well being and capability", en Crocker D., y Linden, T. (Eds.), *Ethics of Consumption*, Rowman & Littlefield Publishers, Nueva York, Oxford, pp. 366-390.

En este contexto teórico y práctico, decidimos realizar actividades artísticas y de participación, porque nos pareció que podrían potenciar las capacidades mentales y sociales a las que se refiere Sen y que Crocker ha especificado. La primera actividad fue el Poema Di-Verso que se realizó en colaboración con los técnicos de Servicios Sociales y las técnicas del Proyecto RIU, y de allí en adelante la realización de máscaras de carnaval, talleres de manualidades, el concurso de canciones para la igualdad y las actividades de arteterapia y arte público de las que pasaremos a hablar a continuación.

DESARROLLO Y MÉTODO

Para dar continuidad a las actividades artísticas y a partir de la solicitud de una alumna en prácticas del Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, de realizar su proyecto de fin de máster en el seno del Programa de Acción Comunitaria e Intercultural, decidimos desarrollar un proyecto de Arteterapia y Arte Público, orientado a trabajar capacidades mentales y sociales. Se diseñaron tres talleres de arteterapia y un taller de arte público.

Se hizo una convocatoria pública a los vecinos y vecinas del barrio y se avisó a las personas que paulatinamente se han ido incorporando a las actividades en el Centro de Participación Ciudadana (CPC). Se realizó una reunión informativa en el seno del Centro de Participación Ciudadana para informar a técnicos de Servicios Sociales y del Proyecto Ríu de la actividad y para que nos derivaran a personas que considerasen aptas para realizar la actividad.

Se procuró contar con un grupo multicultural pues consideramos clave que las personas de distintas culturas se encuentren en un espacio público común e inicien si es posible, relaciones de vecindad y solidaridad.

Los talleres de arteterapia

El objetivo de los talleres de arteterapia era iniciar un proceso de autoconciencia a través del estímulo de la imaginación y la creatividad, con el objetivo de estimular la capacidad de razonar sobre la situación personal, que debía conducir paulatinamente a una reflexión sobre la relación de la persona con el entorno territorial y vecinal. Se diseñaron tres talleres de cinco horas cada uno, que se realizarían una vez a la semana.

La costuroterapia: El primer taller buscaba promover un acercamiento reflexivo al concepto de sí mismo, a través de la realización de una mochila, que debía simbolizar los aspectos positivos y negativos de la propia vida. El objetivo del taller era generar un espacio seguro de autoconciencia y auto percepción, donde cada quien

se hiciera consciente de su proyecto de vida personal y sobre las cargas personales y familiares que lo acompañan. Se utilizaron retales, tijeras, adornos de costura, etcétera. Iniciamos la actividad con dinámicas de auto percepción corporal y de escucha activa que permitieran generar un ambiente de confianza y de cierta intimidad. Seguidamente se pusieron a disposición de los participantes un conjunto de retales de diversas formas y colores para que elaboraran “la mochila de su vida”. Cada adorno, cada color elegido debía representar algo para el creador de la mochila. Finalmente se realizó una puesta en común para analizar e intercambiar experiencias.

La pinturoterapia: En este taller se avanza un pasito más y se pasa del concepto de sí al concepto del otro. Se trabaja el yo y la relación con los otros como grupo. Para lo primero se intercambiaron experiencias de escucha activa. El objetivo es que las personas reflexionen sobre lo que quieren en su vida y aquello de lo que se quieren deshacer. Seguidamente se realizaron dinámicas de relajación y de interacción grupal para generar un clima de confianza que les permitiera sentirse en un espacio seguro y de crecimiento conjunto. El grupo ocupa el espacio del aula, a través de una dinámica corporal de apropiación del espacio. Una vez decidido el espacio que se quiere ocupar en base a la auto-reflexión, se forman parejas con el objetivo de delimitar las siluetas con las que se van a trabajar los conceptos de límites y de relación con los demás. Cada integrante del grupo decide qué espacio ocupa, dónde se sitúa, al lado de quién, cuánto espacio desea ocupar y cómo se relaciona con los demás. Con pintura de manos, rotuladores, bolígrafos, lápices, colores y cinta de pintor, los participantes plasman sus siluetas en un gigantesco rollo de papel continuo que se desplegó en el suelo. Al finalizar la actividad, se realiza una reflexión grupal sobre cómo nos relacionamos con los demás y con el entorno y cómo nos afectan estas relaciones en la cotidianidad.

Entorno: Este tercer y último taller de arteterapia, busca un intercambio con el medio en el que se desarrolla la vida. Visualizar el barrio, sus aspectos positivos y negativos. Generar un espacio seguro de intercambio mutuo y crecimiento conjunto a través de la toma de conciencia, de que se puede transformar el entorno, embelleciéndolo y preservando lo positivo que hay en él. Encontrar en el propio grupo ese potencial transformador del medio en el que se desarrolla la vida. Para generar esa conciencia sobre el entorno, se les pidió a los participantes que trajeran fotos al taller, tomadas por ellos mismos con su móvil o cámaras fotográficas. Debían aportar imágenes de los espacios que les agradan y los que les desagradan del barrio.

El taller de arte público

El objetivo de la actividad de arte público es que el grupo que trabajó en las sesiones de arteterapia realizara una acción de transformación del espacio. Para ello se organizaron dos actividades, la primera un taller de albañilería para preparar el espacio sobre el cual se iba a intervenir. La segunda el taller de arte público que consistió en el diseño de un mural que reflejase todo lo trabajado en los talleres de arteterapia. Para este taller se contó con la participación del colectivo de artistas de la Asociación Awayo-ria, quienes asesoraron al grupo en el diseño y pintada del muro⁴. El taller de arte público debía reflejar las inquietudes de las y los vecinos y el deseo de cambiar y embellecer el entorno, como fórmula de cambio individual, grupal y social.

El taller de albañilería duró 20 horas y consistió en la rehabilitación de un muro de veinte metros situado en las adyacencias del CPC. Se aprovechó la oportunidad para que los participantes adquirieran nociones básicas sobre albañilería ya que en el barrio, la mayoría de las personas realiza los trabajos de rehabilitación de sus propias viviendas. El trabajo se organizó por grupos y se procuró que se intercambiaran las tareas para que todas las personas pudieran vivir las mismas experiencias de aprendizaje.

En el taller de arte público se trabajó a partir de una dinámica de grupo para desinhibir a los participantes y estimularlos a que se desplazaran por el espacio al ritmo de la música, compartiendo colores y emociones. Con papel continuo, rotuladores, lápices de colores y tijeras se organizaron en grupos pequeños que debían construir esculturas humanas en el espacio, dibujando por parejas la silueta de las compañeras y compañeros. Las siluetas recortadas se pegaron al muro y se utilizaron como plantillas para trasladarlas a la pared. Los grupos decidieron qué pintar dentro de cada silueta. Se les pidió que trataran de proyectar todo lo vivido en los talleres de arteterapia: auto-percepción, cooperación y relación con el entorno. Con pinceles, brochas de tamaños diferentes y colores diversos los participantes pintaron siluetas como ventanas al cielo, al césped, al sol...

Resultados

En los talleres de arteterapia se generó un espacio de confianza y de cooperación. En casi todos los resultados de la evaluación, las personas dijeron que se sintieron relajadas, alegres, divertidas. Personas que no se conocían y que pertenecían a

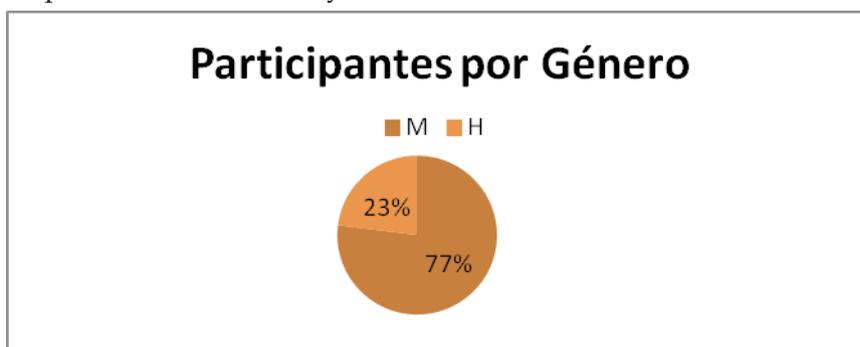
---

⁴ El grupo de artistas Awayo-ria, desarrolla un trabajo basado en la acción participativa. Entre sus finalidades artísticas se contempla el que las personas participen en procesos de transformación grupal a través de la experiencia creativa y técnicas artísticas.

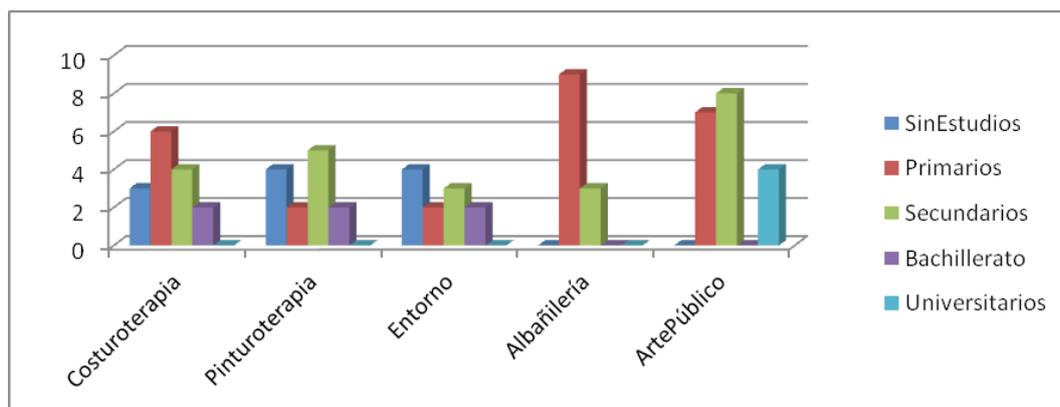
culturas distintas se comunicaron y se ayudaron mutuamente. Se identificaron las relaciones de buen trato, la importancia de respetar las diferencias y se reflexionó sobre el enriquecimiento mutuo que suponen estas relaciones. Se precisó el concepto de inclusión y de diversidad. En los talleres se produjeron contactos entre personas que habitan en el barrio y no solían tener ningún tipo de relación. También nacieron nuevas amistades entre mujeres de orígenes distintos, que hoy en día comparten actividades juntas. Las personas percibieron la importancia del espacio físico en el que nos relacionamos y visibilizaron que tenemos formas distintas de relacionarnos con él. En el taller de albañilería los participantes adquirieron conocimientos básicos sobre la rehabilitación de fachada. Se fue consolidando el trabajo en un grupo con diversidad cultural, generacional y educativa. Además se logra la participación de mujeres en formaciones que habitualmente son demandadas por hombres.

Finalmente, el taller de arte público, fue un espacio de síntesis de toda la actividad. En él se integraron prácticas artísticas y de intercambio comunitario. Fue una verdadera experiencia de dinamización comunitaria. La huella de la mano creativa de las vecinas y los vecinos quedó plasmada en el muro que delimita el entorno urbano del CPC. La actividad sirvió para que las personas se apropiaran del espacio en una intervención conjunta que generó cierta conciencia de cohesión grupal. La constancia de las personas en la realización de las actividades es un importante hecho a destacar.

A continuación presentamos algunos datos cuantitativos relacionados con la participación de las vecinas y los vecinos del barrio en las actividades realizadas:

NIVEL EDUCATIVO DE LOS PARTICIPANTES

Los datos cuantitativos relativos a la participación constatan algunas de las características del barrio en cuanto al nivel educativo y la diversidad cultural. El dato interesante es la disposición mayoritaria de las mujeres a participar, un dato que no es novedoso en el ámbito del trabajo social, pero que las reafirma como eje central en los procesos de transformación social.

Conclusiones

La libertad es según Amartya Sen, la capacidad que tenemos para desarrollar el proyecto de vida que tenemos razones para valorar. Ahora bien, dicha capacidad implica una doble libertad, libertad frente a la necesidad y libertad como capacidad para elegir los propios objetivos vitales. Las actividades de arteterapia y arte público aquí descritas, se han rebelado como espacios donde las personas desarrollan las capacidades mentales y sociales que hacen posible el desarrollo de la autoestima, de la capacidad cognitiva para percibir, razonar, imaginar y decidir de forma autónoma, porque el acto creativo es producto de una elección personal. Entendemos pues que el arte es un camino para entrenarnos en la práctica de la segunda dimensión de la libertad, la libertad como autonomía, como capacidad para proponernos llevar adelante una vida que tenemos razones para considerar valiosa.

Bibliografía

Aprill, A., Holliday, E., Jeffers, F., et. all. (2011) “¿Puede el arte cambiar el mundo? El poder transformador del arte para fomentar y mantener el cambio social: Una investigación cooperativa de Leadership for a Changing World”, Research Center for Leadership in Action, New York.

Awayo: asociacionawayo.blogspot.com

Conill, J. (2002), “Capacidades humanas”, en Conill, J., (Coord.), *Glosario para una sociedad intercultural*, Bancaja, Valencia.

Cortina, A. (2009), “La pobreza como falta de libertad”, en Cortina, A. y Pereira, G., *Pobreza y libertad. Erradicar la pobreza desde el enfoque de Amartya Sen*, Tecnos, Madrid.

Crocker, D., (1998), “Consumption, well being and capability”, en Crocker, D., y Linden, T. (Eds.), *Ethics of Consumption*, Rowman & Littlefield Publishers, Nueva York, Oxford, pp. 366-390.

Sen, A. (2000), *Desarrollo como libertad*, Planeta, Barcelona.

FOTOS DE LA ACTIVIDAD

