

Temas para el debate: Discapacidad y expresión artística

La inclusión, mediante el arte, de personas con diversidad funcional

Inclusión social y comunicación

La dimensión expresiva de lo artístico, la sensibilidad estética y la educación de los sentidos, poseen una importancia primordial en la socialización, inteligencia y juicio de los individuos, que hace posible una relación armoniosa y habitual con el mundo exterior, de particular relevancia para las personas con discapacidad, que ayudan a integrarse en el medio.

En noviembre de 2013 se ha celebrado el II Seminario Internacional de Arte Inclusivo, (SIAI), en el que la Revista Aularia y el Grupo Comunicar hemos participado. Con tal motivo, la Revista Aularia ha tomado contacto con varias expertas, todas ellas en acciones concretas y dedicadas al arte y la discapacidad. Las preguntas se han realizado a todas las participantes, que han contestado por separado para más tarde, reunidas todas las contestaciones, y reenviadas, han matizado, añadido o discutido sobre lo expuesto en el debate.

Las preguntas que se han hecho a las expertas son: ¿Cuál es la principal ventaja que la comunicación y la expresión artística tienen para la inclusión de personas con alguna discapacidad? ¿Cómo pueden las personas con discapacidad, mediante sus diferentes formas de expresión comunicativa y artística presionar a la sociedad para su mejora? ¿Qué debe hacer la sociedad para mejorar las posibilidades de inclusión? ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran las personas discapacitadas y sus asociaciones para expresarse con voz propia a través del arte, en los medios de comunicación y en la política? ¿Cómo ayuda el arte a personas discapacitadas para desarrollarse con plenitud individual y socialmente? En tu entorno profesional, ¿cuáles son las principales

actividades que se realizan hacia la inclusión por medio del arte, la expresión y la comunicación?. También se ha dado a las participantes la posibilidad de añadir alguna observación.

Las personas expertas participantes han sido: Elena Aparicio Mainar, España, Historiadora del arte y museóloga, Federica Taviani Ferrighi, Italia, licenciada en Artes Visuales y en Escultura, Marta Isabel Botero Álvarez, Co-

lombia, Fisioterapeuta y Diplomada en Gestión de Proyectos de Inclusión Social en Discapacidad, Verónica D'Agostino, Argentina, licenciada en Artes Visuales, Artista Plástica y Arte Terapeuta, y Diana Rocío Vargas Pineda, Colombia, Terapeuta Ocupacional y Gestora y consultora

en los temas de discapacidad, infancia y salud pública en instituciones públicas y privadas. El debate lo ha coordinado Enrique Martínez-Salanova, director de Aularia.

“ La dimensión expresiva de lo artístico posee una importancia primordial en la socialización, inteligencia y juicio de los individuos

1. ¿Cuál es la principal ventaja que la comunicación y la expresión artística tienen para la inclusión de personas con alguna discapacidad?



Elena Aparicio Mainar.

La inclusión a través del arte es una realidad. Cualquier persona puede hablar de lo que ve y siente frente a obras de arte, en entornos museísticos y/o culturales, o incluso, sobre imágenes artísticas, en el aula. Cada uno a través de los muy diversos sistemas, herramientas y formas de comunicación.

La imprescindible labor del educador, profesor, pe-

dagogo, guía, artista etc., como facilitador de la cultura y mediador, es inducir el diálogo entre todos los integrantes de la actividad, potenciar el pensamiento crítico, hacerles sentir cómodos para expresar libremente sus sensaciones y descubrimientos, independientemente de sus experiencias previas en entornos artísticos. El trabajo conjunto de profesionales y usuarios permite desarrollar ejercicios cooperativos en procesos participativos de enseñanza-aprendizaje con naturaleza colaborativa (construcción colaborativa grupal), en los que todas las personas podemos descubrir cómo acercarnos al entendimiento del arte desde nuestras propias ideas y percepciones.

Joseph Church afirma que «el individuo se convierte en un organismo verbal», ya que «el lenguaje transforma la experiencia». De acuerdo con esto, potenciar el diálogo y facilitar la comunicación se convierten en elementos básicos para alcanzar acciones inclusivas positivas.

La cuidada selección de contenidos e imágenes y la correspondiente adaptación a las características del individuo y del grupo, como pueden ser los conocimientos previos o el nivel de desarrollo cognitivo, junto al trabajo colaborativo e interdisciplinar de profesionales procedentes de distintas áreas, favorece procesos de integración efectivos en todas las personas, desarrollados en entornos museográficos, culturales, educativos o artísticos.

Para alcanzar el «salto de la sensación al pensamiento» del que habla Vigotsky, pasar del mundo perceptivo al mundo conceptual, resulta necesario facilitar no sólo la conversación o el diálogo, sino (y cito a Sacks) el tipo de conversación adecuado. Y de este modo el crecimiento y desarrollo se generan de forma natural.



Federica Taviani Ferrighi

La principal ventaja para cualquier avance es la civilización de un país. Para contestar a esa pregunta, empezaré analizando el espacio y el territorio a través del arte, ya que son el aire y la

identidad de aquel «cuerpo en movimiento» que constituye la sociedad en cada época. Me concentraré especialmente en el concepto de «mirada», una mirada dedicada al entorno social, territorial, geográfico, antropológico, científico, médico, a través del arte. Una mirada inclusiva sobre el concepto de hacer arte inclusivo, empieza analizando elementos como la ciudad, el territorio, el *site specific*, que son ingredientes que se recuperan ya para el arte contemporáneo desde las recetas críticas del arte y de las políticas de los años 60 y 70.

El *Situacionismo*, el *Land art* y el *Public Art*, son los movimientos artísticos de mayor importancia, que rechazaron el espacio de las grandes masas y operaron al margen de lo académico utilizando los elementos más cercanos, del territorio y de lo social. Público y privado son el binomio necesario para sondear la esfera de la convivencia en y con un lugar. La convivencia o relación, como «obra de arte», expresa e identifica *Otra-Posibilidad*.

Marc Augè en los años ochenta dibuja paisajes urbanos y mapas mentales en este sentido. A partir de ahí identificamos, a través de prácticas artísticas, lo que conlleva matices sociales, políticos, económicos hacia las tendencias ecológico-alternativas, inclusivas, huertas urbanas, paisajes de investigación científica y de modos de vida. De Certeau en «La invención de lo

cotidiano», evidencia la esfera más íntima, introspectiva y conectada a una red social y común de lo que es un mapa territorial que cada día, fluyendo en la ciudad dibujamos con nuestros cuerpos y hábitos, incluyendo de ésta manera todos los matices sociales. Deleuze define el término «mapa o «diagrama» como

un conjunto de líneas diversas que funcionan al mismo tiempo, por ejemplo, las líneas de la mano dibujan un mapa. De hecho hay líneas de diversos tipos, en el arte y en la sociedad, o en una persona.

Una sociedad está compuesta por personas diferentes, cada una con mapas personales tan especiales, indispensables para la mirada que identifica la re-



Elena Aparicio Mainar. España

Historiadora del arte por la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, museóloga por la Universitat de Barcelona y especialista en educación y comunicación en y de museos por la Universidad Complutense de Madrid y diversas instituciones estadounidenses.

aparicio_elena@hotmail.com

Su interés por la educación especial, le ha llevado a investigar y trabajar en la creación de programas educativos y curatoriales en los que se promueve la participación activa y la inclusión efectiva a través del arte. Ha difundido estrategias educativas y de comunicación basadas en el estudio y desarrollo de prácticas pedagógicas simultáneas como la psicología cognitiva, la pedagogía constructivista, la didáctica social, las estrategias de pensamiento visual, la inteligencia emocional o la educación inclusiva.





Federica Tavian Ferrighi. Italia

Licenciada en artes visuales por la Universidad IUAV, en escultura por la Facultad de Bellas Artes, ambas en Venecia. Cursó un máster para la enseñanza en la Facultad de Bellas Artes de Brera, Milan, así como estudios de Doctorado en la UCM de Madrid. federicatavianferrighi@gmail.com

Artista y profesora de dibujo y escultura en el Liceo Artístico «Pietro Selvatico» de Padova. Actualmente está trabajando con mapas, video-entrevistas, bordado, fotografía, performances y workshop dedicados a la educación. Estos proyectos han sido presentados en las últimas exposiciones de 2013: «paesaggio» sobre territorio Veneciano en el Cantiere OaM del Teatro Marinoni en el Lido de Venecia, o «Proserpina», sobre el territorio Siciliano, expuesta en el Piccolo Hansaldo de Milan.

alidad, el mundo, cada mirada es un punto desde el cual se desarrolla el paisaje, el paisaje que nos representa y nos educa. De manera más simbólica pero no menos eficaz, basándose en la recuperación de la expresividad y el ritmo, la obra de Joseph Beuys es una investigación que teoriza la sociedad humana como una «escultura social» y define su obra como un arte «antropológico» y «popular», empapado de un «estado» permanente de creatividad y de energía. En su obra, la vieja forma rígida llega transformada y renace constituyendo situaciones «vivas» para promover el desarrollo de la vida, del espíritu y de la mente. Es el concepto ampliado del arte, el que Beuys ha definido como su obra maestra. «El hombre tiene que entrar otra vez en relación con los animales, las plantas y la naturaleza, hacia lo alto y hacia lo bajo, con los ángeles y los espíritus». Beuys toma en consideración el aspecto antropológico del arte, la creatividad es para él la ciencia de la libertad. Toda sabiduría viene del arte, el concepto de ciencia se ha desarrollado a partir de lo creativo.



Marta Isabel Botero Álvarez

Respecto a la inclusión de personas con discapacidad, la comunicación y la expresión artística cumplen dos papeles diferenciados pero igualmente esenciales en la búsqueda de este propósito:

- 1) el de ser agentes de socialización que modelan y configuran los paradigmas de comprensión de la discapacidad y que promueven estilos de vida asociados a ella; y,
- 2) ser espacios legítimos de expresión de y para las personas con discapacidad y sus comunidades.

En el primer rol, la labor de la comunicación y la expresión artística es la puesta en marcha de estrategias de sensibilización, información y formación en torno a la discapacidad y a las personas con discapacidad, que contribuyan a la eliminación de los prejuicios y de las imágenes estereotipadas que aún circulan en el saber popular respecto a estas personas y sus comunidades.

En el segundo rol, la labor a desarrollar es la generación de más y mejores espacios de comunicación y de expresión artística que permitan la participación con equidad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los niveles (producción, desarrollo y recepción) y en donde se respete su independencia y su autonomía.



Verónica D'agostino

Muchas son las ventajas que la comunicación y la expresión artística poseen para favorecer la inclusión de las personas con discapacidades de diversa índole aunque destaque, principalmente, la participación e interacción que es capaz de generar la modalidad de talleres artísticos, pues éstos inducen naturalmente a la interacción y la comunicación entre los miembros que participan en forma directa de la actividad y también los que lo hacen de forma indirecta dado que los talleres se desarrollan dentro de una institución o espacio que está inserto en la sociedad. Esta modalidad permite que las personas que padecen alguna discapacidad o impedimento para la inserción social, puedan incluirse y ser protagonistas de una actividad conjunta que reúne a múltiples agentes. La expresión artística propone creación y crear es un modo concreto de construir lo propio para luego poder brindarlo y compartir con otros poniendo en funcionamiento los mecanismos de integración social.

“ Federica Tavian Ferrighi Toda sabiduría viene del arte, el concepto de ciencia se ha desarrollado a partir de la creatividad, la ciencia de la libertad ”



Diana Rocío Vargas Pineda

La comunicación y la expresión artística son facilitadores de la interacción entre los seres humanos, al no ser necesariamente la palabra quien medie en esta, sino una imagen, un movimiento, un sonido, una pincelada o el contacto con el otro. En este sentido, ya que las personas con discapacidad representan ampliamente la diversidad humana y cuentan con múltiples formas de sentir, actuar, desplazarse y expresarse, encuentran en este tipo de expresiones un camino ideal que no restringe su expresión sino que la diversifica. Es decir que



la principal ventaja tanto para la persona con discapacidad como para el espectador, bien sea este el núcleo familiar, la comunidad o la sociedad amplia, es el reafirmar las amplias posibilidades de participación activa de la persona con discapacidad en la vida cultural en términos de valoración de sus capacidades.

Estas dos expresiones, sin duda alguna, tienen de fondo un carácter liberador y permiten a las personas con discapacidad comunicar sus más profundas emociones y sensaciones, lo que hace que se conviertan en protagonistas de su propia historia, aspecto que comparto ampliamente con la maestra Verónica D'agostino. Tal protagonismo es fundamental y necesario en tanto las sociedades se han preocupado especialmente por favorecer la participación cultural de la población con discapacidad únicamente en calidad de espectadores, realizando ajustes en términos de accesibilidad física y a la información y la comunicación en los espacios culturales; hecho que no es suficiente para que participen en el debate cultural de un territorio o país.

2. ¿Cómo pueden las personas discapacitadas, mediante sus diferentes formas de expresión comunicativa y artística presionar a la sociedad para su mejora? ¿Qué debe hacer la sociedad para mejorar las posibilidades de inclusión?



Elena Aparicio Mainar.

Tanto la sociedad en su conjunto, como las entidades y centros educativos y artísticos en particular, tienen que erigirse/constituirse como una herramienta en sí, un paso más del desarrollo

intelectual, comunicativo, social o individual de las personas interesadas en estos campos de conocimiento, independientemente de sus capacidades y particularidades.

La visibilidad en la sociedad es fundamental. La participación activa de la comunidad discapacitada (usuarios junto a sus acompañantes) de forma cooperativa en debates o asambleas frente a imágenes artísticas, favorece el desarrollo del pensamiento crítico, fomenta el respeto, potencia el aprendizaje autónomo y permite el acercamiento a un mundo que, a menudo, les ha resultado poco accesible, así como una progresiva apertura a múltiples ámbitos de la sociedad. Se deben romper con estereotipos y etiquetas (efecto Pigmalión) y abogar por suscitar en la sociedad la necesidad de asumir la responsabilidad social con el colectivo de la discapacidad.

Trabajar desde y hacia una inclusión cada vez más amplia y democratizada, depende a menudo del compromiso, los medios, posibilidades e intenciones de instituciones (como organismo) y personas concretas.

Para mejorar las posibilidades de inclusión, del mismo modo que invitamos a abrirse y participar en entornos artísticos y creativos a personas con discapacidad, nos corresponde incitar e impulsar la participación activa de cualquier ciudadano de forma individual y de la sociedad como colectivo. Es importante también brindar formación, materiales, propósitos y experiencias profesionales, a empresas privadas o instituciones públicas interesadas en alcanzar estos objetivos.



Federica Taviani Ferrighi

La sociedad es como una escultura social, compuesta por diferencias, y en estas diferencias cada cosa tiene su geografía, su cartografía, su



Martha Isabel Botero Álvarez. Colombia

Fisioterapeuta. Especialista en Docencia Universitaria. Diplomada en Gestión de Proyectos de Inclusión Social en Discapacidad. rectoria@ecr.edu.co

Con amplia experiencia en el sector de la educación superior y en la implementación de proyectos sociales. Rectora de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, universidad pionera Colombia en la formación de profesionales en Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional.





Verónica D'Agostino. Argentina

Artista Plástica y Arte Terapeuta. Coordinadora del taller de arte del Instituto Municipal de Ojos, Baja Visión y Rehabilitación de Ciegos «Josefina Bignone» de Vicente López, Buenos Aires. Profesorado y Licenciatura en Artes Visuales (IUNA). Carrera de Arte Terapeuta con Orientación Junguiana. veronica-dagostino@gmail.com

Taller vivencial de Arte Terapia dirigido a alumnos de la Fundación que cursan la Maestría en Psicología Analítica y la Carrera de Arte Terapia con orientación junguiana. Taller de Mandalas dirigido a alumnos de la Fundación que cursan la Maestría en Psicología Analítica y la Carrera de Arte Terapia. Taller de Artes Plásticas dirigido a pacientes con ceguera y baja visión. Taller de artes plásticas dirigido a pacientes con discapacidad motriz. Taller recreativo de Artes Plásticas y trabajo corporal dirigido a pacientes psiquiátricos.

diagrama. Una persona está compuesta por líneas y también las compone. Así, en un modelo rizomático, el mundo tiene su valor, y las convivencias «concentradas» en funciones generativas del hacer arte, permiten una nueva era para la humanidad. Pistoletto, en el ensayo «Tercer Paraíso» propone un nuevo mundo en el que se una la comunidad humana. Es un himno a la transformación responsable de la sociedad. El símbolo del Tercer Paraíso se compone de tres círculos: el primero es un círculo que se inscribe en el pasado más remoto, un tiempo en el que el ser humano estaba totalmente dominado y más tarde integrado a la naturaleza; en el otro círculo se identifica la segunda fase del pasado, aquella en la que el hombre se ha desvinculado de la naturaleza con un proceso que ha llevado al mundo artificial en el que hoy vivimos..., artefacto y arte tienen la misma raíz: el término «artefacto» indica cosas hechas con arte. Junto a las maravillosas conquistas a las que se ha llegado con el progreso moderno, se han generado condiciones catastróficas que amenazan la supervivencia de la humanidad. El arte en esta época tiene la responsabilidad de su artificialidad. El tercer círculo, es un área preparada para acoger el tiempo futuro formando así el símbolo del «Tercer Paraíso». Es interesante saber que en la antigua lengua persa, la palabra «Paraíso» significa «jardín protegido». En la edad media, los jardines llegan a ser también huertas para el cultivo de plantas medicinales.

Contesto a esta pregunta de esta forma porque, si la sociedad fuera un organismo, un jardín, cuidado y protegido por sus especiales diferencias, ejemplo de biodiversidad y equilibrio, la inclusión a través del arte llegaría a ser la misma forma de vivir. Hacer arte tal y como se cuida un jardín. Lo que debe de hacer la sociedad para mejorar las posibilidades de inclusión es educar en la diversidad y valorar en cualquier grupo de trabajo la mirada de una persona discapacitada fi-

“ Verónica D'Agostino Los talleres artísticos, inducen a la interacción y la comunicación entre los miembros que participan ”

sica o psicológicamente. En cada ámbito, se debería trabajar en equipos heterogéneos.



Marta Isabel Botero Álvarez

Frente a esta demanda, las personas con discapacidad y sus comunidades deben convertirse en actores políticos que participen activamente y que propicien el debate en torno a la representación social que de ellos se hace a través del arte y los medios de comunicación, así como exigir la apertura de más y mejores espacios de participación en escenarios comunicativos y de expresión artística sin barreras.

Por su parte la sociedad debe velar por el cumplimiento de los preceptos dados por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente en lo que tiene que

ver con la accesibilidad a los servicios de comunicación e información, y la participación en la vida cultural y recreativa, de manera que puedan disfrutar de ellos y desarrollar y usar su potencial creativo y artístico.



Verónica D'agostino

Considero que la clave para que las personas con discapacidad logren mejorar aún más las condiciones de inserción social es demostrar lo que sí pueden hacer y ofrecer positivamente a la sociedad, por lo tanto, es importante incentivar la información y la educación acerca de los beneficios de la reciprocidad por las posibilidades y no por los impedimentos.



Diana Rocío Vargas Pineda

Las personas con discapacidad que se dedican al arte de manera aficionada o profesional esperan, como cualquier otro artista, un posicionamiento y circulación de su obra; es así como los espacios de participación política se convierten en



plataformas fundamentales desde las cuales se puede lograr la incidencia de la población e impactar en la generación de política pública o de planes, bien sea de carácter nacional o local, que garanticen la participación de la población en espacios artísticos dirigidos a artistas con y sin discapacidad. Para lograr esto se requiere una permanente cualificación y formación, de manera que produzcan obras de calidad desde las diferentes manifestaciones, reivindicando su posicionamiento social como artistas.

La sociedad tiene como papel fundamental el reconocimiento del derecho a la participación en la vida artística y cultural de la población con discapacidad. La academia, las ONG, los medios de comunicación, las familias, entre otros, juegan un papel fundamental en la realización de alianzas que generen oportunidades de presentación de muestras artísticas y en la valoración y reconocimiento del proceso de artistas con discapacidad con gran trayectoria.

3. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran las personas discapacitadas y sus asociaciones para expresarse con voz propia a través del arte, en los medios de comunicación y en la política?



Elena Aparicio Mainar

El gran desconocimiento que, aún hoy, existe en la sociedad, puede provocar reacciones de inseguridad o cautela a la hora de dar voz propia a las muy diversas entidades que engloban las capacidades otras y sus usuarios. Sin embargo, esas ba-

rreras se están rompiendo con rapidez, gracias al excelente trabajo de muchas personas implicadas. La educación en sociedad, como escribe Maturana «no sólo ha de enseñar valores, hay que vivirlas desde el vivir en la biología del amor; no hay que enseñar cooperación, hay que vivirla desde el respeto por sí mismo que surge en el convivir en el mutuo respeto».

Como comentaba anteriormente, facilitar el acceso a formación especializada, materiales divulgativos, propósitos integradores, experiencias profesionales inclusivas y en definitiva incrementar oportunidades de participación social de las personas con discapacidad implicando a diferentes sectores y agentes sociales, en especial a los medios de comunicación o la política con todo su complejo engranaje, favorecerá el acercamiento de las diversas posturas y la evolución hacia una comprensión y tolerancia recíprocos.

Hay que dar voz a estos colectivos de manera más consciente y adulta, sin proteccionismos, generalidades, compasión o prejuicios. Respetando y entendiendo tanto sus como nuestras motivaciones, necesidades, dificultades o capacidades. Con el objetivo de llegar a ser una sociedad comprometida con el conocimiento y transformación de la realidad social, a través del aprendizaje continuo, la investigación y la acción, en pro de alcanzar un cambio cada vez más efectivo desde «una forma de indagación instrospectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales (desfavorecidas) con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar» (Kemmis).

Hay que dar voz a estos colectivos de manera más consciente y adulta, sin proteccionismos, generalidades, compasión o prejuicios. Respetando y entendiendo tanto sus como nuestras motivaciones, necesidades, dificultades o capacidades. Con el objetivo de llegar a ser una sociedad comprometida con el conocimiento y transformación de la realidad social, a través del aprendizaje continuo, la investigación y la acción, en pro de alcanzar un cambio cada vez más efectivo desde «una forma de indagación instrospectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales (desfavorecidas) con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar» (Kemmis).



Diana Rocío Vargas Pineda. Colombia

Terapeuta Ocupacional – Magister en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Gestora y consultora en los temas de discapacidad, infancia y salud pública en instituciones públicas y privadas. dvargas@ecr.edu.co

Ha participado en calidad de investigadora en diversos proyectos relacionados con la población con discapacidad, entre los cuales se encuentran investigaciones que indagan por la relación arte-discapacidad. En la actualidad trabaja en la Escuela Colombiana de Rehabilitación en calidad de docente investigadora. Es miembro del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional.





Federica Tavian Ferrighi

Creo que el hecho de presentarse como asociaciones para discapacitados contiene una gran limitación. Es decir, que las asociaciones, compuestas por todo tipo de personas, se presentan simplemente con un fin educativo, o como enlace entre el mundo de la educación y el del trabajo, limitan su acción. El individuo que tiene como único fin la necesidad de expresarse, a través de las técnicas del arte, como la pintura, escultura, grabado, etc., se convierte en un ser estéril, su actividad será solamente lúdica, y no social. Muchas veces, a una persona discapacitada se le dice que es buena o que es artista solamente

porque es discapacitada. Creo que eso hace perder la dignidad al arte y a las personas.

El arte no es solamente expresión de emociones, es pensamiento, y capacidad de tomar decisiones, orga-

nizar acciones y modos de vida, crea nuevas ideas desde lo que no funcionan y convertirlas en diseño de modos de actuar. El discapacitado físico puede desarrollar su técnica y su pensamiento. El discapacitado mental puede desarrollar la técnica, pero si está dentro de un todo organizado, forma parte del mismo organismo, y desarrolla un pensamiento gracias a un proceso de ósmosis. Por eso creo que las asociaciones no deberían ser específicas para discapacitados, sino compuestas por todo tipo de personas, también por discapacitados.



Marta Isabel Botero Álvarez

Las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad y sus comunidades para expresarse con voz propia a través del arte, los me-

dios de comunicación y la política tienen que ver con la invisibilización de la que fueron objeto y que imperó por décadas a nivel mundial, pues históricamente estos escenarios han sido dominados por las mayorías, mal denominadas «normales».

Otra barrera que impide la participación de las personas con discapacidad en estos espacios es la representación estereotipada de la discapacidad que se transmite a través de estos escenarios, pues la mayoría de sus representaciones son construidas por otros, que no comparten ni conocen su situación, y que se expresan sobre ella a través de prejuicios y falta de información. Ello explica por qué las pocas veces que se hace referencia a las personas con discapacidad en los medios de comunicación o en escenarios de expresión artística el énfasis se hace en la enfermedad, la necesidad de la curación, y la tragedia personal que significa la discapacidad, y/o su situación es usada como artificio para movilizar emociones y sentimientos de conmiseración por parte de los espectadores.

Pocos son los escenarios de comunicación y de expresión artística en los que la imagen de la persona está por encima de su situación de discapacidad, o que velan por respetar su dignidad y su independencia sin caer a la tentación de referirse a ellos desde el discurso de la superación personal y el ejemplo de vida; y menores aún los espacios que son pensados, producidos y desarrollados por las propias personas con discapacidad.



Verónica D'agostino

Las principales dificultades que encuentran los discapacitados y sus asociaciones para expresarse con voz propia en los medios de comunicación y la política parten de considerar a la discapacidad sólo como una problemática y no como una fuente de recursos. Es por esto que las personas discapacitadas



citadas no obtienen aún el valor de participación que sí poseen las personas que no tienen una discapacidad. Se suele pensar a los espacios cedidos a la discapacidad como no rentables e improductivos.



Diana Rocío Vargas Pineda

En el caso de Colombia la concepción peyorativa que existe hacia los artistas en general sumado a la representación negativa que aún persiste hacia las personas con discapacidad, dificulta su expresión, ya que esto restringe su credibilidad y proyección. Es así como los medios de comunicación siguen proyectando una visión de lástima hacia las personas con discapacidad o sobredimensionan sus logros, lo cual no aporta a las transformaciones culturales que se requieren para lograr una mirada positiva de la población con discapacidad.

Los espacios políticos para la construcción de propuestas culturales dirigidas a la población con discapacidad se encuentran abiertos, lo que se requiere ahora es divulgarlos más entre la comunidad y formarla para lograr su empoderamiento e incidencia política.

4. ¿Cómo ayuda el arte a personas discapacitadas para desarrollarse con plenitud individual y socialmente?



Elena Aparicio Mainar

Desde el arte se potencia el aprendizaje autónomo a través de dinámicas que favorecen el uso y desarrollo del pensamiento crítico. Y la reflexión, per se, a su vez potencia el crecimiento integral-personal, en amplias áreas del individuo. El diálogo beneficia la participación activa transformando a los espectadores en protagonistas. Y, como sabemos, la acción conlleva intrínseca la transformación (interior subjetiva y exterior objetiva).

La tarea del mediador consiste en abrir el psiquismo del participante hacia el juego y la creación, así como «crear el espacio potencial» (Winnicott) don-

de esto pueda generarse. Desde la experiencia de casi 20 años trabajando en este ámbito, amplío las posibles habilidades que debe desarrollar este agente artístico: un alto grado de observación y empatía, rapidez relacional, ser conocedor de la comunicación no verbal, de la expresión corporal, etc., simpatía, ilusión y pasión por aprender, enseñar y comunicar.

El perfil de los participantes en estas acciones artístico-educativas suele ser muy diverso, tanto por edad, nivel cognitivo o intereses individuales, como por el grado de acceso a la cultura que han podido experimentar con anterioridad. La complejidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje de este y cualquier otro colectivo, parte del propio concepto de individuo (sujeto único), ya que la diversidad es la norma, y esa riqueza implica una búsqueda continua para todo emisor y receptor de información.

El arte permite el diálogo intercultural, intergeneracional y abierto, sobre las expectativas, preferencias y patrimonio visual, auditivo, táctil o cognitivo, de cada persona. El crecimiento/desarrollo/evolución del individuo es reconocible en tiempo real en el acto mismo de comunicarse y crear. Y como refiere Jesús Valverde, en su libro *Diálogo terapéutico y educativo en Exclusión Social*, «ayuda a construir un Espacio Vital».



Federica Taviani Ferrighi

Las técnicas artísticas ayudan a cualquier individuo, porque estimulan y desarrollan una parte fundamental de nuestro cerebro, la parte izquierda, la cual está generalmente dormida o reprimida. Es la parte que nos permite salir de lo racional, la que permite que una sociedad se desarrolle de forma práctica y funcional. El arte permite al individuo ser creador, modificar lo constituido, encontrar soluciones alternativas. Son como los colores del pintor, los materiales del escultor, la poesía del escritor... a la hora de crear algo, el individuo tiene orgu-

“ Martha Isabel Botero
La mayoría de las representaciones son construidas por quienes no conocen la discapacidad



llo, identidad, fuerza, ganas de vivir... porque se siente parte de un organismo... se siente aquella planta o musgo en el jardín, que defiende la humedad necesaria para los insectos... en este sentido el arte ayuda al individuo en general y especialmente a personas discapacitadas ya que, si para la mayoría de las personas el arte es algo que se deja en edad escolar, para las personas discapacitadas es la forma alternativa para

“ Verónica D’Agostino Se suele pensar a los espacios cedidos a la discapacidad como no rentables e improductivos

llegar a una exclusividad a través de otro camino. Es como tomar diferentes caminos para llegar al mismo objetivo. Cada forma de ver necesita su complementariedad. En este sentido el arte ayuda a personas discapacitadas, porque es un «alimento» tan bueno como otro (o más), para fortalecer el cuerpo pensante.



Marta Isabel Botero Álvarez

El arte es, ante todo, una herramienta de expresión humana que permite a las personas con discapacidad expresar su ser y su sentir, comunicar sus emociones y sus sentimientos sin mediadores y sin barreras. Permitir la expresión de las personas con discapacidad a través del arte es reconocer y valorar la diversidad y la riqueza cultural humana.

Así mismo, el arte es una opción legítima ocupacional y laboral para las personas con discapacidad que las dignifica, fortalece y enriquece su identidad, su participación y su independencia.



Verónica D'agostino

La expresión artística desarrolla una capacidad acción. Mediante el arte las personas pueden decir cosas, pueden mostrarse y demostrarse a sí mismas lo que saben. El arte es un medio, entre otros, de ponerse en movimiento desde la singularidad haciendo que la autoestima se eleve intensificando la confianza en objetivos que despierten una

proyección positiva hacia el entorno y hacia sí mismos.



Diana Rocío Vargas Pineda

Cuando el arte se convierte en un medio para el logro de objetivos, por ejemplo, terapéuticos, de rehabilitación o de participación social de la persona con discapacidad, facilita la inclusión de la persona en su contexto, su expresión creativa y el reconocimiento de sus capacidades.

Por otro lado, cuando el arte es un fin en sí mismo, el artista con discapacidad es protagonista de su propia historia y es quien logra directamente un reconocimiento social y aporta a la construcción de la identidad y diversidad cultural de una región o de un país.

También la persona con discapacidad puede aproximarse al arte como espectadora, por lo cual, la garantía del acceso al espacio físico y a la comunicación por medio de intérpretes de lengua de señas o de guías intérpretes, entre otros mediadores, son fundamentales de modo que logre disfrutar de las diversas manifestaciones artísticas y culturales.

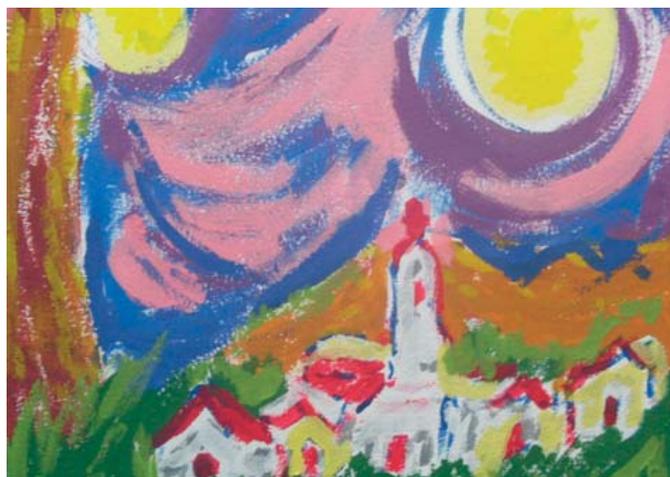
5. En tu entorno profesional, ¿cuáles son las principales actividades que se realizan hacia la inclusión por medio del arte, la expresión y la comunicación?



Elena Aparicio Mainar

Trabajo en educación de museos; departamentos educativos de entidades culturales y artísticas; formación de formadores, profesorado, universitarios; exposiciones de arte moderno y contemporáneo, etc. por lo que el arte en sus numerosos formatos, las estrategias educativas y las de comunicación, son una constante en todos ellos.

El tipo de actividades desarrolladas en este campo se orientan principalmente a propuestas didácticas concretas (visitas participativas, visitas dinamizadas, visitas-taller, etc.), creación de exposiciones y mate-



rial accesible, o iniciativas formativas transversales, en educación, arte y discapacidad, con profesionales de especialidades tan diversos como la pedagógica, la salud, o el trabajo de cara al público. Todas ellas planteadas mediante acciones integradoras centradas en el arte y la cotidianidad, enfocadas hacia una progresiva normalización y al incremento de un incipiente hábito social.



Federica Taviani Ferrighi

Trabajo en una escuela, precisamente en el Liceo Artístico P. Selvatico de Padua; en los grupos siempre hay una o dos personas con discapacidad física o mental; el objetivo de cada profesor es, a través de diferentes actividades escolares, incluir a estas personas en el grupo. En la escuela hay muchísimos más alumnos diferentemente capacitados que en cualquier otra escuela, pues el arte incluye ya de por sí, porque hay una forma de actuar y pensar que valora las diferencias y porque en un ámbito artístico cada sujeto tiene una personalidad especial. En un ambiente así, cada uno es muy especial. Cada alumno tiene que seguir el programa general de la clase, pero el objetivo es lograr que cada uno encuentre su propia forma de expresarse.

En la escuela pública Italiana, a partir del año 2010/2011 los institutos deben escribir un PDP (Plan Didáctico Personalizado): un documento que, desde la diagnosis particular de cada persona, define los instrumentos que van a compensar las diferentes disciplinas, las estrategias didácticas más apropiadas y los modos de averiguar y evaluar las capacidades de cada alumno. Cada profesor tiene que especificar qué medidas quiere aplicar para cada caso específico, considerando las indicaciones de un especialista y las dificultades encontradas en el grupo. Cada profesor tiene que activar un recorrido didáctico específico para el alumno, en el que, junto al alumno, puede participar también la familia. La familia tendrá que firmar este recorrido formativo con el fin de colaborar todos juntos para lograr los mismos objetivos.

Aquello que personalmente me propongo como educadora y profesora de dibujo y escultura, es que aprendan técnicas y tengan herramientas, pero sobre todo descubrir la importancia que tiene el hacer arte en la sociedad, la importancia de aportar una mirada estética en el mundo, un mensaje y un concepto que sea un valor que destaque de las miles de imágenes basura que cada día nos tenemos que tragar desde la publicidad o de malas gestiones de sitios públicos, tanto en las arquitecturas como en las formas de construir o destruir el paisaje...

Un proyecto que presento con una clase, se titula «con los ojos del arte». Formalmente analiza y estudia la mirada y los ojos de la famosa escultura de Michelangelo «El David» que, siendo el símbolo del renacimiento Italiano, representa la mirada del arte. Con

este proyecto participamos en un concurso Regional del Veneto, del cual Venecia es la capital, que se titula: valorar y recuperar los bienes culturales e históricos de la Región del Veneto. Hemos pensado que el Teatro Marinoni, un Teatro abandonado que fue el corazón de un hospital en el Lido de Venecia y que ha sido abandonado y destrozado, podía ser el lugar ideal para proteger y valorar a través del arte. Se ha comenzado con el estudio gráfico de los detalles anatómicos, los ojos, y seguido con la modelación en arcilla.

Después hemos aprendido cómo se hace el yeso líquido y con ello un molde. Con silicona líquida, hemos devuelto una mirada escultórica hecha en silicona transparente. Durante el mes de noviembre hemos expuesto estas «miradas del arte» dentro del Teatro Marinoni, unas miradas desde dentro, unas miradas con los ojos del arte, que de esta manera incluye lo que reconoce como arte y como bien que necesita ser valorado y recuperado. En todo este proyecto, la alumna E.C. diferentemente capacitada, con problemas en la coordinación de los movimientos, deficiencias en la mirada y también cognitivas, ha trabajado junto con los demás, enfrentándose a las mismas formas y dificultades, ha conseguido trazar líneas seguidamente, cancelar y volver a intentar que el lápiz dibuje líneas rectas, curvas y lo que ella quiere.

Cabeza y manos son los elementos que Michelangelo quiso valorar, evidenciar hasta desproporcionar la escultura del David, para que aportara de forma evidente los elementos del Renacimiento. La famosa historia de David y Goliath valora justamente eso: utilizando la cabeza, David pudo liberar a su pueblo de la esclavitud. Cada modelado en arcilla con molde en yeso y positivo en silicona, ha sido realizado en parejas, así que, también E.C. ha trabajado en pareja con una compañera de la clase. Su mirada y su modelado son muy especiales, y analizan de esta forma el mundo y el Teatro.

«Paisaje»: con la clase IE hemos analizado una mirada muy especial en el paisaje de nuestra ciudad, «La Specola» que es el antiguo observatorio que aún contiene instrumentos para medir y sondear el espacio, las estrellas y el infinito... era utilizado en la época en la que Galileo Galilei trabajaba para la República de Venecia, cuando Padua estaba bajo la dominación veneciana. La mirada de Galileo hacia el sol, cambió la historia del mundo y la Specola, representa un sitio muy emblemático en la ciudad para este motivo. Hemos visitado el lugar y reproducido esta mirada, este paisaje, en arcilla, utilizando la técnica del bajorrelieve. Cada alumno ha dibujado todo el paisaje pero lue-

**“ Diana Rocío Vargas
Los medios proyectan
una visión de lástima hacia las
personas con discapacidad o
sobredimensionan sus logros**

go ha trabajado con arcilla a un pixel, sin tener bajo sus manos una mirada amplia del paisaje. Juntando todos los pixeles, hemos obtenido un bajorrelieve del paisaje que contiene la Specola; una mirada hacia el observatorio de Padua. En este proyecto, también ha trabajado B.M., diferentemente capacitada, el dibujo general y después con la arcilla a un pixel. El objetivo era que cada alumno se diera cuenta de que todas nuestras diferentes miradas componen un paisaje.

Un paisaje que está hecho de diferentes elementos: sonidos, arquitecturas, naturaleza, relaciones, servicios... y, sobre todo, todos nosotros. En la escuela, también se hacen actividades de baile, coreografías, escenografías, deportes, en las que cada uno de los alumnos y alumnas discapacitados actúan exactamente como los demás. Cada uno tiene un papel diferente, proporcionado a sus talentos y capacidades, a su ser especial como cada uno o cada otro compañero. El

último año del Liceo, pueden hacer *stage* en empresas, y experimentar varios tipos de trabajo para poder entender si serán necesarios cursos específicos post-diploma, otro tipo de curso o si puede trabajar directamente después de la escuela. Cada alumno

discapacitado tiene un profesor particular que le apoya en cada asignatura y también en los *stages*. A veces, hemos conseguido un buen nivel de autonomía, pues en cinco años de Liceo, en la edad de la adolescencia, se puede desarrollar muchísima autoestima y compensar muchas debilidades.



Marta Isabel Botero Álvarez

La Escuela Colombiana de Rehabilitación ECR, institución universitaria pionera en Colombia en la formación de profesionales en Rehabilitación, en línea con su misión institucional de formar profesionales con alta sensibilidad social, cuya intervención va dirigida al fomento de las dimensiones humanas de la ocupación, la comunicación y el movimiento corporal humano, desde el respeto a la diferencia y la diversidad en el marco de los derechos humanos, y en cumplimiento de la responsabilidad so-

cial que le compete desde sus funciones misionales (Formación Investigación y Proyección Social), ha venido generando acciones, proyectos y programas para favorecer procesos efectivos de inclusión social. (Ver Anexo)



Verónica D'agostino

La institución donde trabajo es un centro de atención de salud para el tratamiento de las patologías oculares, baja visión y ceguera. Allí se llevan a cabo talleres de arte, cerámica, lectura, tango, educación física y tejido. Todos tienen por objetivo colaborar en la rehabilitación de los pacientes que allí acuden. Gran parte de los pacientes han demostrado importantes mejorías relacionales a partir de la participación de los mismos.



Diana Rocío Vargas Pineda

Desde la Terapia Ocupacional existe una importante aproximación al arte en procesos de rehabilitación de usuarios con discapacidades físicas y psicosociales en el entorno comunitario y clínico, desde la cual se obtienen importantes logros.

Espacios como museos están implementando de manera importante el acceso de la población con discapacidad mediante ajustes al espacio físico, a la información y a la comunicación. Algunos de estos, están comenzando a ofrecer cursos de formación artística ajustados a los requerimientos de las personas con discapacidad, experiencia liderada por el Ministerio de Cultura de Colombia.

Cada vez más se están ampliando iniciativas públicas y privadas desde las cuales se logra la formación artística con calidad de la población con discapacidad, teniendo en cuenta sus requerimientos y se están ampliando los espacios de muestras artísticas. En el caso de la iniciativa privada, considero importante hacer mención de dos investigaciones realizadas por la Escuela Colombiana de Rehabilitación frente al tema. La primera es «El arte como ocupación, una vía hacia la inclusión», en la cual se evidenció que en el caso de las personas con discapacidad intelectual el arte no es sólo una herramienta de rehabilitación o de formación, sino que reúne todas las características para ser una «ocupación con sentido y significado» y una

**“ Federica Tavian Ferrighi
Que aprendan técnicas y
tengan herramientas, pero
sobre todo descubrir la impor-
tancia del arte en la sociedad**



posibilidad de productividad genuina con una elevada calidad. De otro lado, se encuentra la investigación «Experiencias de artistas con discapacidad frente a la promoción de la inclusión social», apoyada por el Ministerio de Cultura, en esta se reitera la importancia del arte en la vida de los artistas aficionados y profesionales, así como se evidencian múltiples barreras por superar y retos por alcanzar.

6. Si tienes algo más que añadir...



Elena Aparicio Mainar

Conviene recordar que todos y cada uno de los individuos con los que el trabajo público te relaciona, favorecen el crecimiento personal, te enseñan a ser mejor persona, más respetuosa con las necesidades y los tiempos de los demás, y los propios. Escuchar, pensar y comunicar, requieren de tiempos más largos a los que la sociedad actual nos tiene habituados.

El individuo es algo rico y maravilloso y el arte (en todas sus acepciones) también. Crear programas que aúnen necesidades, conocimiento, intereses, formas de comunicación y disciplinas artísticas tan diversos, es un reto constante y un deleite intelectual. Asimismo se pone en valor la relevante labor de los profesionales que trabajan (muchas veces en la sombra) en ámbitos tan complejos.

Concluir citando a López Melero, un referente de la educación inclusiva contemporánea: «las personas excepcionales se educan y... nos educan».



Federica Taviani Ferrighi

Martin Heidegger en su texto El arte y el Espacio, define la escultura como «un forjar lugares y, con ellos abrir espacios que puedan ser

habitables, en los que sea posible despejar todo aquello que les rodea y les preocupa. La escultura sería la encarnación de esos lugares».



Marta Isabel Botero Álvarez

Ver Anexo I



Verónica D'agostino

A través de la experiencia que he tenido hasta el momento, puedo afirmar que la actividad artística es un medio ideal para poner en práctica todos los dispositivos que sirven a la rehabilitación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Sostengo, además, que no es un trabajo unilateral, sino que sólo se pueden lograr los objetivos si se trabaja de manera conjunta. Es importante la acción profesional pero también es fundamental el rol activo de las personas con discapacidad pues son las que mejor pueden transmitir sus necesidades e inquietudes y demostrar los cambios positivos que pueden llevarse a cabo.



Diana Rocío Vargas Pineda

Parte de las respuestas que se presentan en el debate se derivan de los hallazgos de la investigación «Experiencias de artistas con discapacidad frente a la promoción de la inclusión social» mencionada anteriormente. Derivado de dicho proceso investigativo se generó conjuntamente con los artistas participantes un documento denominado «Manifiesto por la plena participación de artistas con discapacidad en el desarrollo cultural del país», documento que se anexa a esta edición.

Anexo 1.

La Escuela Colombiana de Rehabilitación

Es una institución universitaria pionera en Colombia en la formación de profesionales en Rehabilitación, en línea con su misión institucional de formar profesionales con alta sensibilidad social, cuya intervención va dirigida al fomento de las dimensiones humanas de la ocupación, la comunicación y el movimiento corporal humano, desde el respeto a la diferencia y la diversidad en el marco de los derechos humanos, y en cumplimiento de la responsabilidad social que le compete desde sus funciones misionales (Formación Investigación y Proyección Social), ha venido generando acciones, proyectos y programas para favorecer procesos efectivos de inclusión social.

Desde la Investigación, el Grupo «Capacidades Humanas, Salud e Inclusión», en respuesta a su objetivo

de desarrollar acciones sostenidas de avance en ciencia, tecnología e innovación reconoce la diversidad humana y la inclusión como los pilares sobre los que se fundamenta su campo problémico, lo que ha orientado la formulación y desarrollo de diversos proyectos, productos y actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Dentro de este marco de acción el tema arte y discapacidad ha sido abordado por la línea de investigación del grupo denominada: Diversidad e Inclusión, a través del desarrollo de la formulación y desarrollo de proyectos de investigación:

- El arte como ocupación: una vía hacia la inclusión
- Experiencias de artistas con discapacidad en la promoción de la inclusión social
- Sistematización experiencias Concurso Nacional Arte+ 2012

Desde Proyección Social, el proyecto Arte+: Plataforma Multilateral para la Inclusión, surge de la alianza entre la Aca-

demia de Artes Guerrero, la Escuela Colombiana de Rehabilitación y la Fundación Arte sin Fronteras, como iniciativa para «Promover el cambio del imaginario colectivo respecto a las capacidades diversas, a través del arte, favoreciendo espacios de participación que generen procesos efectivos de inclusión de las personas con discapacidad».

Se proyecta como plataforma multilateral que articula los actores sociales (personas con discapacidad, familias, cuidadores, maestros, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, de los distintos sectores de desarrollo), a través de cuatro líneas estratégicas: Visibilización y Circulación, mediante la circulación y visibilización de obras artísticas de personas con discapacidad, a través de eventos y publicaciones. Investigación, mediante actividades relacionadas con la Ciencia, Tecnología e Innovación con el fin de incidir en Política Pública y en la vida social. Emprendimiento, desarrollo de acciones coordinadas entre las personas con discapacidad, sus familias, el sector productivo y la sociedad civil, tendientes a la utilización del arte como herramienta de productividad y como proyecto de vida. Formación, posibilita espacios de capacitación y formación en torno a temáticas relacionadas con discapacidad-rehabilitación-arte-emprendimiento-inclusión-, dirigidos a personas con discapacidad, familias, cuidadores, profesionales y a la comunidad en general.

Resultados a la fecha del Proyecto Arte+:

1. Concurso Nacional de arte para Personas con Discapacidad 2012:

124 inscritos de 23 ciudades de Colombia, 364 obras, 47 obras seleccionadas. Más de 300 personas asistentes en la inauguración de la exposición y premiación (agosto 29 de 2012) en las instalaciones de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Aporte de seis millones de pesos (\$6.000.000) de las instituciones aliadas para premiar a los autores de las tres obras ganadoras. 42 notas periodísticas para el cubrimiento del evento en prensa,

radio, televisión e internet.

2. Concurso Nacional de arte para Personas con Discapacidad 2013, Adultos:

139 inscritos de 20 ciudades de Colombia, 37 obras seleccionadas. Más de 450 personas asistentes en la inauguración de la exposición y premiación la Biblioteca Distrital Virgilio Barco. Septiembre 2013. Premio para los tres ganadores, viaje a Sevilla-España a exponer su obra en el II Seminario Internacional, 52 notas periodísticas para el cubrimiento del evento en prensa, radio, televisión e internet.

3. Muestra Nacional de arte 2013: Niños y jóvenes
109 inscritos con 109 obras. Más de 200 asistentes. Octubre 2013

4. Publicación No. 1: Catálogo obras seleccionadas 2012.

5. Volumen 10 de la Revista Colombiana de Rehabilitación ilustrada por artistas con discapacidad.

6. Volumen 11 ilustrada con fotos de obras de arte de los artistas seleccionados en Arte+ 2012.

7. I Encuentro Académico Internacional Arte+: Una mirada a las expresiones artísticas para la inclusión y desarrollo humano en la discapacidad, 27 y 28 de septiembre de 2013, en las instalaciones de la ECR.

8. Diplomado Teórico-Práctico: Aplicaciones de las artes expresivas como herramienta terapéutica y para la inclusión, ofertado por la ECR y dirigido a profesionales de la salud, las disciplinas artísticas, las ciencias sociales y humanas, la educación y otros profesionales interesados en ese espacio de diálogo interdisciplinar.

9. Manifiesto «Por el derecho al arte: Manifiesto de y para personas con discapacidad». Firmado por más de 200 personas con discapacidad, familias y profesionales que asistieron al «I Encuentro Académico Internacional Arte+: Una mirada a las expresiones artísticas para la inclusión y desarrollo humano en la discapacidad»

Anexo 2. Manifiesto

Manifiesto por la plena participación de Artistas con discapacidad en el desarrollo cultural del país

Nosotros artistas en formación, aficionados y profesionales, convocados en el mes de septiembre de 2013 en la ciudad de Bogotá, Colombia a participar en la investigación «Experiencias de artistas con discapacidad frente a la inclusión social» expresamos que el arte es:

Un medio de expresión humana liberador que nos permite manifestar nuestras emociones, subjetividades encarnadas, percepciones e ideas y todo lo que sentimos, por esto, simboliza al ser humano y toda su capacidad de creación.

Una forma de expresar aquello que tenemos interiorizado, todas aquellas percepciones de nuestra vida y nuestra cotidianidad, que plasmamos por diversos medios a través del lenguaje artístico.

El que nos une al pasado al presente y nos proyecta al futuro en medio de un disfrute de creación y recreación de imágenes que salen de lo más recóndito de nuestras almas permitiéndonos expresar nuestros sentires, pérdidas, ausencias, alegrías, la proclamación de nuestros derechos o, aún más, nos permite denunciar la indiferencia y la desigualdad. En fin, el arte es nuestra mejor medicina para nuestros cuerpos, almas y espíritus.

Aquel que supone una forma de comunicación que pueda

ser percibida por cualquier persona alrededor del mundo y que se da a conocer por medio de los sentidos, sin necesidad de hacer uso necesario de la palabra.

El lenguaje que nos permite transportarnos y refugiarnos en otros mundos, transmitiendo nuestras emociones en cada una de las obras y productos que realizamos, reflejando nuestra historia y nuestra vida, tanto las experiencias positivas como aquellas que no lo son.

Aquel que no nos limita, sino que nos ayuda a explorar, encontrar y mostrar nuestras capacidades, proporcionando satisfacciones al permitir superar barreras y retos existentes.

Reconocemos que:

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001) estimula el ejercicio de los derechos culturales y destaca a la diversidad cultural, como una fuente de desarrollo que da acceso a una vida satisfactoria.

La Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO (2005), expresa que la diversidad crea un mundo rico y variado que nutre las capacidades y los valores humanos.

Por otro lado, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas (2006), en su artículo 30 reconoce nuestros derechos culturales y estimula el desarrollo y utilización de nuestro potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo para nuestro beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.

Además el Decreto 470 de 2007 por medio del cual se adopta la Política Pública de Discapacidad en el Distrito Capital, en su artículo 21 relacionado con la dimensión cultural simbólica, reconoce el arte como una herramienta artística cultural de comunicación y expresión, que admite un abanico de posibilidades de adaptaciones, que facilitarán la presencia y actuación de las personas con y sin discapacidad. Además, valora los símbolos, signos, narrativas, estéticas, comportamientos y prácticas que nos son propias.

Incluso, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 en su artículo 17, señala que el Estado garantizará el derecho a la cultura de las personas con discapacidad.

Y manifestamos que:

El arte es una posibilidad de realización humana a la cual tenemos derecho de participar no sólo como espectadores sino como protagonistas. Por ende, esto implica la posibilidad de presentar nuestra obra como cualquier otro artista en espacios que nos incluyen a todos y no solo en aquellos dirigidos exclusivamente a la población con discapacidad, claro está dando a conocer la calidad de nuestras obras en las diversas expresiones artísticas existentes.

Por medio del arte, desde nuestra inmensa riqueza y posibilidades de entender el mundo, aportamos a la diversidad cultural, a las innumerables posibilidades de expresión humana y a la construcción de nuestras identidades a partir del reconocimiento propio.

Además, requerimos acceder a la información y a la comu-

nicación, así como necesitamos presentar nuestras propuestas a convocatorias en formatos diversos, asegurando nuestra participación e incluso la de nuestra comunidad sorda para la cual la lengua de señas representa su primera lengua y el español escrito su segunda lengua.

Igualmente sería importante que se destinen más recursos para los/las artistas y gestores/as con capacidades diversas desde el enfoque diferencial de derechos humanos y por otro lado dar cumplimiento a la estampilla Pro cultura y al 3% del recaudo de las empresas de telefonía celular.

Aún más, se hace necesario fortalecer las organizaciones culturales conformadas por personas con capacidades diversas, ya que el esfuerzo que se hace es mayor al común de las otras organizaciones.

También exhortamos al Ministerio de Cultura a llevar a cabo acciones afirmativas para reducir las barreras de orden económico en el alquiler de escenarios destinados a muestras artísticas de diverso orden, de manera que puedan ser exhibidas nuestras creaciones.

De otra parte, invitamos al Ministerio de Cultura y sus entes territoriales a estimular la creación de muestras permanentes en las que puedan participar artistas que se expresan a través de diversas manifestaciones artísticas, por medio de convocatorias accesibles a la población con discapacidad.

Asimismo se hace necesario, participar con obras de calidad, en espacios creados por los entes territoriales, en los cuales hay una elevada afluencia de público, de modo que favorezcamos la transformación cultural de la sociedad hacia las personas con discapacidad, la transformación cultural de las sociedades hacia las personas con discapacidad desde una mirada basada en las capacidades, garantizando escenarios y espacios en general que cuenten con la accesibilidad requerida.

En el caso de las personas con discapacidad intelectual dedicadas al arte de manera profesional, es necesario valorar los importantes alcances que logra su obra y producción de objetos artísticos, así como su comprensión particular del mundo, lo cual que estimula aún más la diversidad cultural.

Manifestamos también interés por participar de manera activa en los círculos artísticos en Colombia y en el ámbito internacional, permitiendo no sólo la garantía de nuestros derechos, sino un intercambio cultural permanente que aporte a la sociedad y al fortalecimiento de la identidad de la población colombiana con discapacidad.

Finalmente, a través de nuestras propias expresiones artísticas en las que se evidencian nuestros sentires y la calidad conceptual y artística de nuestra producción, podamos ejercer el derecho al trabajo. No se trata de dejar de la obra por encargo, que es una de las más importantes fuentes de ingreso para nosotros hoy en día, pero es importante que prevalezca el desarrollo esas capacidades propias de la expresión artística innata, original y profunda, más allá de lo que los espectadores quieren ver o quieren comprar.