

- **Wolfgang Jantzen.** Ex-profesor titular de la teoría general para la educación de los discapacitados en la Universidad de Bremen (Alemania)

«El arte como realización social y lo social dentro de nosotros mismos, tiene un papel importante en el proceso de desarrollo»

Entrevista: La participación activa de personas con discapacidad a partir del arte y la comunicación y cultural

Aularia
Redacción
info@aularia.org

■ **Wolfgang Jantzen**

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.

Le hacemos la entrevista a Wolfgang Jantzen, Doctor en ciencias de la educación. Especialista en la psicología y educación de los discapacitados. Fue profesor titular de la teoría general para la educación de los discapacitados en la Universidad de Bremen desde 1974 hasta su jubilación en 2006. Ha trabajado no solamente en una teoría compleja de la educación de los discapacitados como ciencia integral en las tradiciones de la psicología de Vygotsky y en las tradiciones teóricas de Marx y Espinoza sino también prácticamente con personas discapacitadas en muchas situaciones e instituciones. basaglia@t-online. La entrevista la hace Enrique Martínez-Salanova, director de Aularia

1. El arte y la discapacidad: ¿terapia, educación, integración, participación?

El arte se refiere a la necesidad del bienestar de los seres humanos. En ningún caso debe ser usado sólo como una herramienta para tratar a personas terapéuticamente o en forma de cosificación. El arte no es una herramienta si no es una relación cultural. Mencionando las palabras del célebre psicólogo Vygotsky «el arte es lo social dentro de nosotros». Esta definición tiene importancia para todos los seres humanos – pero en primer lugar para los discapacitados ya que, a causa de un cambio de su situación corporal, se cambia también la situación del desarrollo social de ellos.

Ni el ambiente ni la sociedad están del todo preparados adecuadamente para esta situación, por múltiples causas, económicas, ideológicas, culturales, institucionales o personales. En esta situación, el arte puede ser una relación básica para apoyar a los discapacitados en desarrollar un sentido de dignidad y de pertenencia, así como desarrollarnos verdaderamente en nosotros como seres humanos por medio del reconocimiento mutuo, por medio del diálogo.

Es importante, por lo tanto, tener que entender cómo el arte se expresa en diferentes formas pues no se pueden realizar todas las formas en todas las situaciones. Comprender este hecho y también el hecho del arte como relación social lo que me parece lo más importante, más allá de los campos sociales y su realización como herramienta de terapia o edu-

cación.

2 ¿Qué importancia tiene la socialización a través de la expresión artística en personas con alguna discapacidad?

Conocemos muy bien las condiciones para desarrollar la resiliencia y la salud mental. Pero en una situación difícil, una situación de exclusión –que implica vivir en un universo paralelo (como dice la madre de un niño discapacitado durante una discusión en la televisión)– existen muchas formas de intercambio social que ponen en riesgo a las personas discapacitadas.

La posibilidad de exclusión social reside en muchas situaciones y se realiza casi todos los días. Por eso tenemos que luchar contra estas formas múltiples de exclusión desarrollando situaciones de reconocimiento y diálogo mutuo con discapacitados y al mismo tiempo creando confianza sin límites sobre sus posibilidades. Conocemos muy bien que esta confianza es el factor más importante para desarrollar resiliencia. Denominé esta forma de confianza como «crédito social». En este punto mis ideas son semejantes a las ideas de Paulo Freire y además comparten los desafíos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que reclama como derecho fundamental el desarrollo de un «sentido de la dignidad y la autoestima» (artículo 24) y también un «sentido de pertenencia» (preámbulo m). Obviamente el arte como realización social y como lo social dentro de nosotros mismos, puede tener un papel importante en este proceso de desarrollo, como voy a explicar en la continuación de esta entrevista.

“ Debemos luchar contra las formas múltiples de exclusión mediante el desarrollo de situaciones de reconocimiento y diálogo

3 ¿Cómo ayuda la expresión artística al desarrollo de la participación ciudadana en personas con discapacidad?

En Alemania existen muchas tentativas de apoyar la expresión artística de las personas discapacitadas. Proviene de diferentes fuentes: de las escuelas especia-

les o de iniciativas en los departamentos terapéuticos de las grandes instituciones, de centros de estudios de arte terapéutica y, progresivamente, durante las últimas tres décadas, de instituciones de familiares junto con artistas y, además, por iniciativa de representantes del movimiento antiinstitucional contra los manicomios y las grandes instituciones para los discapacitados, que existen en Alemania hasta ahora en gran cantidad. Este desarrollo hace visibles a los antes invisibles en la sociedad civil, como ciudadanos y artistas.

Para dar algunos ejemplos voy a mencionar los teatros *Blaumeier* de Bremen o *Ramba Zamba* y *Thikwa* de Berlín. El *Blaumeier* realizaba no sólo teatro si no también otras formas de arte como música o diseño y también la construcción de grandes máscaras, impresionantes, junto con personas discapacitadas o ex-pacientes de la psiquiatría. Ahora, el *Blaumeier* es conocido en toda Alemania como un espectáculo cultural extraordinario que ha recibido algunos premios importantes. Tenemos que mencionar también el proceso de hacer visible el «arte bru-2» (outsider art), arte creado fuera de los límites de la cultura oficial, o la literatura de Georg Paulmichl, una de las perso-

nas clasificada como «retrasado mental», que ahora es miembro honorario de la unión de los artistas de Tyrol del Sur. Y debo mencionar también la organización EUCREA, que en las últimas dos décadas ha desarrollado una red social para artistas

discapacitados.

Todas estas iniciativas son muy importantes para hacer visible a los discapacitados y desarrollar su participación ciudadana. Pero, partiendo del problema de cómo superar la exclusión social de las personas discapacitadas en general, no sólo se aprecian los aspectos más positivos, sino que también existe un lado oscuro. Paralelamente con el desarrollo se puede ver también un cambio de los procesos de la exclusión por los cuales la gente discapacitada es transformada sin su participación, sin tener en cuenta que es necesario eliminar el principio de la exclusión. Es un camino en el filo de la navaja. Al mismo tiempo que se

ha logrado que existan grupos que participan de diferentes formas en la cultura ciudadana, se crean por otra parte grupos «no incluidos», incapaces para la inclusión. Tal como se afirma en gran parte de los «disability studies», este problema existe hasta ahora; y se da en los procesos cotidianos, que olvidan sistemáticamente a gran parte de las personas discapacitadas, suponiéndolos implícitamente como incapaces para estar incluidos en la sociedad.

Por esto comparto la idea de Enrique Dussel, cuando afirma que no necesitamos una inclusión de los discapacitados en una sociedad como antes, necesitamos una transformación de dicha sociedad.

4. Sobre la capacidad crítica: ¿cómo pueden las personas con discapacidad ejercer sus capacidades críticas para mejorar su relación con el entorno?

Depende de las posibilidades de realizarse y por eso también se puede tornar esta pregunta en otra: ¿cómo pueden los entornos ejercer sus capacidades críticas para mejorar su relación con los discapacitados? Por un lado depende de las relaciones diferentes en el entorno para hacer arte: a veces con asistencia y ayuda como por ejemplo; una mujer discapacitada por una parálisis que estudiaba con éxito en la Escuela del Arte de Bremen (esta escuela tiene el nivel de una Universidad de Ciencias Aplicadas), dirigía a su asistente para hacer sus pinturas.

Pero, claro que depende también del estado de desarrollo general y de diferentes aspectos corporales y mentales de las personas discapacitadas. Por eso es importante diferenciar entre las diferentes formas de arte (música, danza, teatro, literatura, poesía, pintura, artes plásticas) y también diferentes formas de participar más o menos pasivamente (como escuchar música o literatura, visitar teatros) o de actuar activamente dependiendo de la situación personal. Pero lo más importante será desarrollar una situación básicamente democrática, llena de diálogo, del reconocimiento mutuo y de posibilidades para las personas discapacitadas de comprobar las posibilidades y a veces las propuestas del entorno y aprobar o rechazar sin consecuencias negativas.

“ No necesitamos una inclusión de las personas discapacitadas en la sociedad, sino una transformación de dicha sociedad

5. ¿Qué nuevos modelos de integración, visibilización, interrelación con el entorno y socialización se fomentan en la educación de personas con discapacidad?

Voy a hablar, por ejemplo, sobre formas que tienen importancia en todos los entornos y en todos los niveles de discapacidad. Son el ritmo y la música, como documentan los resultados de las investigaciones de un grupo de musicólogos, psicólogos de desarrollo y terapeutas publicado en un libro «Musicalidad comunicativa» («Communicative Musicality»), realizado en el año 2009 por los editores Stephen Malloch y Colwyn Trevarthen.

En el campo de la educación especial los resultados impresionantes del uso de ritmo y de música son bien conocidos por el trabajo de la Suiza Mimi Scheiblaue, fundadora de la gimnasia rítmica. Pero hasta ahora falta más o menos un fundamento científico basado en la neuropsicología y la psicología del desarrollo. Este fundamento podemos encontrarlo en este libro y en otras obras del grupo científico de Trevarthen. Voy a resumir con una cita de ambos editores: La musicalidad podemos entenderla «como un deseo de aprendizaje cultural, como una habilidad innata para moverse, recordar y planificar en simpatía con los demás.»

Es un proceso que expresa estructuras básicas de nuestro cerebro, de nuestra personalidad. Se refiere a una resonancia emocional con otras personas y entre diferentes personas. Como este libro explica: Estos procesos se expresan también en formas más gra-

ves de discapacidad: al síndrome de Rett, al autismo, a la sordo-ceguera, o a la encefalía. Por ejemplo voy a citar el artículo de Karen Bond, una terapeuta, que trabajaba con seis niños entre seis y ocho años, sordociegos por el síndrome de rubéola, que mostraban antes de este trabajo movimientos altamente estereotipados. Este trabajo dio lugar a una nueva comprensión de sus movimientos, como Bond dice: «Estas expresiones como danza, tenían un valor intrínseco a los niños y, por tanto, el punto de partida para la danza. [...] la danza es accesible para todos los seres humanos.»

Puedo subrayar esta conclusión por medio de mi experiencia con una mujer discapacitada profundamente. En una situación de asesoría interna en uno de los grupos de una institución grande para discapacitados, encontré a esta mujer, a la cual le pondré el seudónimo «Carmen». Sentada en una silla de ruedas. No podía hablar, ni entender casi nada y por causa de su parálisis no podía mover sus piernas y además muy restringidamente su brazo izquierdo. Usando este brazo agarró una botella grande vacía de plástico apretándola a su cuerpo y con su brazo derecho tocaba a una colaboradora, pellizcándola permanentemente con las uñas de su mano en el brazo o la mano. Pidió a esta mujer que cambiara su posición conmigo y empezó un dialogo corporal. Cada vez que me pellizcó quité mi mano y después la acerqué de nuevo. Hablaba continuamente comunicándose con las manos. Después

“ En el campo de la educación especial los resultados impresionantes del uso del ritmo y de la música son bien conocidos ”

de un tiempo la mujer dejó de pellizcar y estuvo en un estadio muy atento. Comencé a quitar y acercar mi mano rítmicamente y la mujer también comenzó a responder rítmicamente. Al final de nuestro diálogo batimos nuestras palmas mutuamente en forma rítmica – como una danza. Entonces: actividades artísticas son posibles para todas las personas discapacitadas, independientemente de la importancia del caso o situación en la que se encuentren. Es que el ritmo, la música y la danza, esencialmente son formas de resonancia y de reciprocidad. Son las formas más básicas de la vida humana y al mismo tiempo las formas más altas de la cultura.

Por eso tenemos que criticar a toda la gente que habla de inclusión y empoderamiento pero que al mismo tiempo lo hace al precio de la exclusión. Tenemos que criticarlo no sólo por causa de los derechos humanos sino también por causa de la naturaleza de los seres humanos como seres sociales.

“ El ritmo, la música y la danza, son las formas más básicas de la vida humana y las formas más altas de la cultura

6 ¿Qué propuestas se hacen a la sociedad, educadores, familia, administración, para la educación e integración de las personas discapacitadas mediante la comunicación?

Para mí los desafíos más importantes son:
 ▫ Desarrollar una competencia heterodoxa de los

discapacitados y de sus familiares y amigos con lo que afirman los llamados expertos. Tienen el derecho de poner todo en tela de juicio. Tienen el derecho de tener todos los derechos y por eso, en primer lugar, el derecho de decir «no» al paternalismo, a la exclusión de cualquier forma existente.

▫ Por eso es muy importante descubrir la verdad de la supresión cotidiana y comprender que el camino de la inclusión solo será viable, si se da como parte de una transformación de la sociedad. El contenido de esta transformación tiene que ser la lucha contra todas las formas de exclusión.

▫ El punto de partida de cualquier inclusión, de cualquier éxodo de la cautividad de exclusión es indispensablemente la solidaridad con todos los excluidos, la reanudación de la narración y la restauración del capital simbólico de los antes excluidos. Por aquí el arte es una forma muy importante de reconocer, de dialogar, de desarrollar la visión de que otro mundo es posible.

7 ¿Qué se hace en el entorno en el que te mueves profesionalmente para visibilizar a personas con discapacidad mediante la comunicación y la expresión artística?

Depende de mis posibilidades, como jubilado estoy comprometido profesionalmente en diferentes lugares, por aquí las más importantes:

▫ Hago diagnósticos en situaciones complicadas, dando apoyo a personas discapacitadas para reconstruir y mostrar por medio de ejemplos la posibilidad

■ **La caravana azul** 2009. De Berlin a Brandenburg, Wolfsburg a Bremenecto

que cada uno tiene de desarrollarse, de participar como individuo reconocido en su ambiente ciudadano.

▫ A veces aconsejo a colegas en el campo de la práctica educativa y terapéutica o en el campo de las universidades.

▫ Apoyo el desarrollo y la evaluación del proyecto de la *Caravana Azul* de realizar la *Casa Azul* en Bremen. La caravana, que existe en las tradiciones de la crítica de la psiquiatría, está realizando un proyecto de vivir juntos, discapacitados y no discapacitados; gente en situaciones de pobreza y gente que puede alquilar un piso sin subsidios, para mayores con demencia senil y para gente anteriormente tratada psiquiátricamente. Esta *Casa Azul* va a abarcar también un jardín de niños, un café, diferentes talleres de arte y va a desarrollarse como centro de cultura y de prestaciones solidarias para el barrio.

▫ Además doy ponencias en seminarios y conferencias, escribo artículos, y apoyo a estudiantes como docente de confianza para la fundación Rosa Luxemburg.

▫ Y, para no olvidarlo, estoy practicando la escultura de mármol y de alabastro.

8. Otras perspectivas que se deseen añadir a esta temática.

El inglés Colin Barnes, representante muy conocido de los «disability studies» preguntó: «Un chiste

‘malo’: ¿rehabilitar a las personas con discapacidad en una sociedad que discapacita?» No creo que es un chiste malo. Para mí la panacea para lograr una sociedad verdaderamente humana consiste en superar la exclusión de diferentes grupos por causa de su etnia, su género, su fe, de ser niño, de ser discapacitado. Coincido con Enrique Dusel, que tenemos que desarrollar un ateísmo frente a los gobernantes. Lo único sagrado que vale es la alteridad del Otro, que tenemos que reconocer contra la política de los gobernantes, contra las instituciones que excluyen.

Dicho con las palabras de Pablo Neruda en su discurso de Nobel sobre la función de la poesía:

«No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto: a la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía: mas en esa danza o en esa canción están consumados los más antiguos ritos de la conciencia: de la conciencia de ser hombres y creer en un destino común».

Por eso, la función del arte es la de abrir el acceso a este recinto mágico.

“ La panacea está en superar la exclusión de diferentes grupos por causa de etnia, género, fe, ser niño o discapacitado ”

■ **La casa azul** Proyecto de inclusión en un barrio, en Bremen