

I Congreso Nacional sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad

“Hacia la Plena Inclusión Laboral”

5 y 6 de marzo de 2015, Granada

Edita:

un
i Universidad
Internacional
de Andalucía
A

Organizan:

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

EL ARTE COMO GENERADOR DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Juan Ramón Fernández Puñal
Vicepresidente nacional
Federación Nacional de Arte y Discapacidad

Cuando hablamos de Federación, nos referimos a una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas, cuando hablamos de Arte y Discapacidad, de las personas que lo conforman.

Como podéis observar, nosotros ya somos pioneros en federalismos, en estos tiempos de consultas soberanistas, separatismos, etc..., nos embarcamos a la inversa, en la aventura de juntarnos como grupo humano, como personas que comparten las mismas inquietudes, y no desde la independencia, sino desde la unión de todos para compartir experiencias y trabajar a una, en crear un ente que avale la importancia del arte en la sociedad, y más al colectivo y a los profesionales que trabajan en el campo del arte y la creatividad.

La Federación Nacional de Arte y Discapacidad, nace como necesidad de unificar a todas las entidades y personas que trabajan en el mundo del arte y la diversidad. Pretendemos, entre otras, fomentar la empleabilidad y el interés al desarrollo de las personas con diferentes tipos de discapacidad, a través del Arte y la Creatividad, atendiendo a una amplia demanda social y profesional.

El cambio de concepto de personas con discapacidad que se genera en los últimos años, necesita también un espacio que, con el objetivo antes mencionado, se ocupe de un ámbito fundamental en la vida de todas las personas, y que no ha sido contemplado hasta la actualidad con la función que se merece.

Desde este momento, la Federación se hace eco del Párrafo 135 del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que cita literalmente: «Los estados miembros deben procurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de utilizar al máximo sus posibilidades creadoras, artísticas e intelectuales, no sólo para su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la comunidad. Con este objeto, debe asegurarse su acceso a las actividades culturales».

Y desde aquí, entendemos esta accesibilidad en doble y recíproca dirección: de la cultura a la discapacidad y de la discapacidad a la cultura. Es imprescindible eliminar barreras sociales, físicas y mentales que permitan el acceso de las personas con discapacidad tanto a la participación, formación, y empleo.

El arte y la creatividad son pues derechos fundamentales de toda la humanidad, es un bien universal del que podemos y debemos disfrutar, y es uno de los mejores instrumentos de integración y de mejora de toda la población. Nuestra cultura se enriquece, sin duda, con las aportaciones de amplios grupos de la población, que a causa de su discapacidad, no han podido hasta ahora hacer aportación de su gran capacidad creativa.

Esta Federación es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación es el Estado Español sin perjuicio de que podamos desarrollar diversas actividades de cooperación e intercambio a nivel internacional, y de hecho, ya lo estamos haciendo.

Si nos remontamos en la historia del arte y la discapacidad en España, en Sevilla, en diciembre de 1987 se celebró el II Coloquio Europeo de Arte para Personas con Discapacidad. Cerca de 40 Organizaciones Europeas comprometidas en este sector decidieron elegir un Comité Ejecutivo y constituir una Asociación en el ámbito de la Unión Europea, EUCREA, formada por un Comité de cada país que representaba a todos los colectivos y áreas artísticas de cada Nación. Esta voz se hace oír en España, potenciada por el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Discapacidad, que preside S.M. la Reina Sofía, y bajo la dirección de Demetrio Casado, que en coherencia con su función de órgano de participación y encuentro, propone a las asociaciones nacionales de personas con discapacidad, la creación de un Comité Nacional que promueva, impulse y coordine el desarrollo de las actividades creativas realizadas por personas con discapacidad. Esta iniciativa fue acogida con gran entusiasmo por numerosas asociaciones y entidades que constituyeron la Asociación Comité Español para el Arte y la Creatividad de las Personas con Discapacidad (A.C.E.A.C.).

A.C.E.A.C., dejó de funcionar activamente por distintas cuestiones personales, de parte de sus miembros hacia el año 2004. Por lo que transcurridos unos años de reposo creativo y de ver fructificar algunos proyectos que ya están consolidados en el estado español, desaparece.

Juanjo Rico (Moments Art DaNSa & Teatre), Víctor López (CAPACITARTE), de PALADIO ARTE, decidimos emprender un nuevo rumbo en dirección a reunir a todas las entidades y artistas que se dediquen al arte, la creatividad y la discapacidad, bajo otra forma jurídica ajena a al anterior comité español, pero basándose en parte de sus contenidos e innovando en las formas y los recursos. Y así de una vez por todas, crear una plataforma donde se puedan compartir criterios, estéticas y fundamentos que giran en torno a este campo.

En octubre de 2012, en la localidad segoviana de Valsain, dentro del marco del Festival Paladio Arte, se celebra el I Congreso de Arte y Discapacidad, llegando a juntar a un comité de expertos bajo la atenta mirada de Ignacio Tremiño, nace la Federación, tras tres días de intenso debate, se plasman las bases, objetivos y funciones de lo que ya se conoce como LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ARTE Y DISCAPACIDAD.

Aunque décadas después que el resto de Europa, la Federación Nacional de Arte y Discapacidad (FNAD), ya es una realidad, por fin España tiene una entidad, donde entidades públicas y privadas, como artistas y profesionales del campo del arte y la discapacidad hagan proliferar proyectos de arte por todos los rincones del país. Nuestro principal reto es normalizar el arte de las personas con discapacidad para que sus creaciones puedan competir bajo el mismo rasero que las de los artistas sin discapacidad y no sean contempladas a través de esa visión «paternalista» con la que suelen analizarse.

La Federación, propone ser un paraguas aúnen las máximas disciplinas artísticas que tengan relación con la discapacidad, además de ser un elemento potenciador de la sensibilización social. Se han establecido redes de trabajo y se ha preocupado y ocupado de sensibilizar a los agentes sociales (públicos o privados) para que promuevan actividades artísticas de personas con discapacidad. De igual manera, velar y fomentar que los espacios culturales sean accesibles.

Así, después de muchos años trabajando en el campo del arte y la discapacidad, las personas y entidades involucradas nos unimos para luchar por un objetivo común". Este fue el motivo por el que se organizó el I Congreso Nacional de Arte y Discapacidad, en octubre de 2012, en el que se decide la creación de la FNAD y donde quedan trazados sus estatutos para motivar el interés y la participación activa en la sociedad de las personas con «diferentes tipos de discapacidad a través del arte, la creatividad y la cultura, atendiendo a esa amplia demanda social y profesional».

La federación está compuesta por entidades relacionadas con las artes escénicas, visuales y plásticas, pero también por artistas y profesionales federados. Tiene carácter emprendedor, pero, sobre todo, inclusivo y busca, entre otros objetivos, promover el acceso de las personas con discapacidad a la expresión artística y creativa. Y esto se realiza desde la FNAD fomentando el empleo de artistas con discapacidad, proponiendo un espacio donde pueden dar a conocer su obra, haciendo del arte su modo de vida, y normalizando la actividad creadora de los artistas con discapacidad. Yo misma, soy un ejemplo vivo de cómo es posible este proceso y cuánto beneficia.

La FNAD tiene carácter emprendedor e inclusivo y busca promover el acceso de las personas con discapacidad a la expresión artística y creativa.

Cuando me subí a un escenario por vez primera, una parte de su consciencia se iluminó, de repente, y fue esa luz la que precipitó a la artista a un camino sin retorno: el de realizar mi mayor sueño, que mi trabajo personal y el de mis compañeros fuera «contemplado por los espectadores como una obra artística sin más y no como algo realizado por personas con discapacidad».

Son palabras de Marta Cantero, Presidenta de la FNAD y artista con discapacidad. Apuesto desde esta doble faceta por «normalizar lo que tradicionalmente ha estado marcado por la diferencia» porque «no sólo se trata de la superación de limitaciones que ejerce la propia persona con discapacidad como algo interno suyo sino también de cómo la ven, la viven y la entienden aquellos que, en principio, no presentan esas limitaciones, pero consideran las capacidades diversas no como una ausencia de capacidad», «la discapacidad es una aportación, un valor añadido en cualquier manifestación artística».

Mediante la creación, «el artista con discapacidad proyecta su nivel de identidad y provoca en el espectador reacciones, ya sean positivas o negativas», «la devolución de esas reacciones retroalimentan al creador haciendo que éste estimule su nivel de autoestima, utilice de sus recursos internos, se descubra a sí mismo dentro de todas sus posibilidades y potencie su valor como persona en el entorno social», «el arte supone, ante todo, una forma de expresar, un nuevo lenguaje de comunicación», «el arte es una manera de expresión a tener en cuenta además del lenguaje verbal porque, en ocasiones, es más afín a ciertas personas». En este sentido, destacamos la danza, porque «el uso del cuerpo como herramienta comunicativa permite a ciertas personas expresarse muy bien, sen-

tirse cómodos y más cercanos a ellos mismos, así como expresar numerosos matices de su personalidad como su sensualidad, su afectividad, su interrelación con los otros o sus emociones».

Así, la experiencia científica acumulada en este aspecto demuestra que la educación artística en personas con discapacidad «tiene un impacto directo sobre el desarrollo de habilidades; incrementa su autoestima; mejora los patrones adecuados de conducta, el comportamiento social, produce un ajuste psicológico de la persona y de la familia, también en las normas de comportamiento y ayuda a la convivencia social».

En palabras de Juan Ramón Puñal Vice-presidente de la FNAD, hablar de inclusión significa «reconocer, asumir y admitir una desigualdad existente, que afecta a distintos planos de la persona». Por ello, defendemos a capa y espada, las particularidades que «aportan diversidad y pluralidad de pensamientos, conceptos y acciones» y es así como «se genera un conocimiento mayor que enaltece la conciencia colectiva y contribuye a tener una vida más plena». La Federación contribuye a visualizar las capacidades de las personas con discapacidad y, además, crea un espacio de libre expresión y comprensión a través de las artes, «el arte per se es uno de los pilares fundamentales de la formación del género humano. Han existido artistas, políticos, escritores y un sinfín de personas que han contribuido desde sus quehaceres a la transformación de la sociedad que les tocó vivir y a los que, por cierto, no se les ha tenido en cuenta su discapacidad a la hora de juzgar la genialidad de sus obras. Es el caso de Goya, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Gauguin o Toulouse-Lautrec». Y por qué no, Judith Scott, artista fallecida en 2005, «es una de las grandes artistas de nuestro tiempo, que ha expresado nitidamente sus sentimientos y emociones» y que incluso con el síndrome de Down y la sordera profunda que padecía «logró sacar toda su creatividad en el Centro de Arte Creativo de Crecimiento, en Oakland, California».

Juan Ramón es artista, y entre sus trabajos realiza unos talleres a los que denomina cariñosamente «proyectos vitales» porque contribuyen a la formación de personas y están vinculados con la discapacidad, el ser, el sentir, el transmitir, el relacionarse con la vida de distinta manera y vivir sacándole todo el partido a esta porque, dice, «es esa la misión de todo ser humano». Trabajar con la discapacidad es hacerlo con las «emociones puras» porque «son raras las ocasiones donde la emoción no existe o está escondida cuando se trabaja con personas con discapacidad». Además, que lo más emocionante en estos proyectos es ver «los progresos de las personas y constatar que el arte es completamente transformador».

Sin embargo, cuando la sociedad se pronuncia sobre la discapacidad «adjudica una etiqueta y un pensamiento asociado que, generalmente, contiene tintes negativos», «todo depende de nuestra mirada, de lo que vemos con ella, de cómo valoramos lo visto, se trata de asignar más valores a la mirada propia y profundizar en ella hasta entender que sólo mirar no basta». Todos somos diferentes, aunque no tengamos una discapacidad, y siempre se ha sentido en minoría, pese a que «se perciben como negativas» porque, «parece que las minorías pueden atentar contra el sentir de la amplia mayoría por no coincidir o ser críticas con las normas establecidas». «La importancia de las minorías radica en que son el contrapeso de las mayorías, crean reductos de pensamientos ejemplarizantes, ejercen críticas y gracias a ellas, a las diferencias, podemos ser más libres si sabemos respetarlas».

«Hay que conseguir que los artistas con discapacidad puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado del arte», y para ello, la Federación lucha día tras día para conseguirlo. Por ejemplo, el teatro es una de las disciplinas artísticas, que trabaja la federación, para conseguir la inclusión laboral y la normalización de las personas con discapacidad, ya que, «favorece el desarrollo de habilidades psicomotrices, sociales y el pensamiento creativo».

Por supuesto que «cualquiera de las personas o entidades de la Federación estaría de acuerdo en afirmar que la Federación no debería existir». «Lo tenemos claro todos. Pero, de momento, existe porque hay una visión discriminatoria hacia el arte realizado por las personas con discapacidad. Hay una visión paternalista y poco objetiva respecto a lo que este sector de la sociedad puede realizar en este campo». En este sentido, observamos que la paradoja radica en que, por ejemplo, «si hoy en día viviera Van Gogh y pintase, por el mero hecho de tener un grave trastorno mental no se le encumbraría tanto ni se daría tanto valor a su obra como el que se le ha dado. Su arte se vería como especial porque lo hace una persona que tiene una enfermedad mental y, a día de hoy, se llegaría, como máximo, a montar una exposición de este arte tan especial», y de ahí, uno de los objetivos fundamentales de la Federación que es, la integración y normalización del Arte.

La Federación Nacional de Arte y Discapacidad desarrolla proyectos de teatro, danza, pintura, escultura, música, diseño gráfico y artes audiovisuales, y entre sus miembros se encuentran distintas compañías de danza y teatro como La Integral Psicodanza de Jaén, Asociación Trebole de Jaén, Fundación Atena de Pamplona, La Fundación Anade de Madrid, Danza Down de Madrid, Palmyra Teatro de Madrid, El Tinglao de Madrid, Psicoballet de Maite León de Madrid, Paladio Arte de Segovia, Enbe Cía de Tenerife, D&D de Valladolid, Moments Art de Valencia, La Fundación Igualarte de Galicia. Artistas escénicos como Domingo Pisón de Madrid, Mariano Mariano de Madrid, Manu Medina de Madrid o Cristina Sáez de Zaragoza. Desde las Artes plásticas, Artistas diversos de Barcelona.

Artistas plásticos como Carlos García Yagüe de Madrid, Jesús Vidal de Madrid, Juan Ramón Puñal de Jaén. Artes Audiovisuales y cine, Asociación Cinesin de Valencia o Asociación Haz de Madrid. También empresas especializadas en la adaptación y accesibilidad a la cultura como Aptent y otros profesionales como Gema Fernández de Madrid, Montserrat Rodríguez de Madrid, Raquel Yagüe de Segovia, Nati Villar de Jaén, entre otras.

Nuestros fines son:

- Promover el acceso de las personas con discapacidad a la expresión artística y creativa,
- Sensibilizar a los agentes sociales, tanto públicos como privados, y a las distintas Entidades Públicas y Privadas para la promoción de actividades artísticas de Personas con Discapacidad,
- Propiciar el acceso de personas con discapacidad a PROGRAMAS de formación artística y creativa,
- Velar y fomentar la accesibilidad a/en los espacios donde se pueda desarrollar la cultura, así como de las propias creaciones artísticas
- Divulgar las actividades que, desde distintas entidades físicas y/o jurídicas, se lleven a cabo en éste área con el fin de favorecer el intercambio de información,
- Servir de portavoz entre las asociaciones de la federación que lo soliciten, y las entidades locales, autonómicas, nacionales e internacionales,

Son ya dos años de andadura en los que se ha realizado Proyecto de Formación en Madrid y Barcelona con Fundación AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) presidenta, Pilar Bardem y las jornadas denominadas DYAF en Madrid, concretamente en la RESAD (Real Escuela de Arte Dramático de Madrid), y en la sala de exposiciones de la Fundación Once de Madrid, durante dos días se realizan distintos talleres, conferencias, debates y exposiciones de pintura y escultura, finalizando estas jornadas con una gala escénica, donde se representan distintos fragmentos de los espectáculos de las compañías asociadas a la Federación. Este año pasado de 2014 llevaba por título «Nuevos Retos 2020», estas segundas jornadas se organizaron desde la necesidad de abordar el análisis científico, y futuras estrategias con el fin de marcar una serie de objetivos realistas y qué caminos seguir para alcanzarlos en el 2020. Se contó con la participación al máximo nivel, tanto de entidades públicas como privadas. Previamente a la fecha de celebración del DYAF, se organizan de manera conjunta, con las entidades integrantes de la Federación, una semana de actividades artísticas, en cada una de las siete Comunidades Autónomas donde tienen sede (Castilla y León, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Cataluña), que sirven de preámbulo al DYAF.