

TALLERES DE ESTAMPACIÓN NO TÓXICA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES DISCAPACITADOS

Engraving workshops with no toxic techniques for disabled adolescent and children

JAVIER ALBAR
Universidad Complutense de Madrid
albarmansoa@yahoo.es
ANNELISE MARTÍNEZ

Recibido: 5 de mayo de 2011
Aceptado: 20 de junio de 2011

Resumen:

Lo que se presenta en este artículo es una experiencia de aproximación a la educación especial, realizando estas prácticas con afectados de discapacidades físicas, motoras e intelectuales, síndrome de Down y Autismo, a través de técnicas artísticas de grabado y estampación no tóxica. Se efectuaron en 2010 con niños y jóvenes de diferentes edades y niveles de discapacidad en la Escuela Diferencial Villa San José de La Unión, Región de Los Ríos, Chile.

Palabras clave: Grabado no tóxico, discapacidad, talleres de arte.

Albar, Javier. Martínez, Annelise. 2011: Talleres de estampación no tóxica con niños y adolescentes discapacitados. *Arte, Individuo y Sociedad*. Vol. 23 Núm. Especial, 69-75.

Abstract:

This article present an experience in special education with no toxic engraving Techniques. The experience has been made with adolescent and children of different age with physical and intellectual disabilities, Down's Syndrome and Autism. The experience took place in Disability School Villa San José de La Unión, Región de Los Ríos, Chile.

Key words: No toxic engraving , disability, workshop.

Sumario: 1. Introducción. 2. Estampando monotypias en la escuela diferencial, 3. Taller de monotypia: dibujando magia. 4. Conclusiones de la experiencia. Referencias.

1. Introducción

El diseño de diez tipos de taller con técnicas alternativas de grabado/técnicas gráficas especialmente adaptados para poder ser aplicados en contextos hospitalarios, nos llevó a ampliar experiencias dentro de otras áreas con necesidades educativas especiales relacionadas con la salud. Lo que se presenta a continuación es la experiencia de aproximación a la educación especial, realizando estas prácticas con afectados de discapacidades físicas, motoras e intelectuales, síndrome de Down y Autismo. Se realizaron en 2010 con niños y jóvenes de diferentes edades y niveles de discapacidad en la Escuela Diferencial Villa San José de La Unión, Región de Los Ríos, Chile.

Las intervenciones realizadas fueron experiencias de toma de contacto para ver la viabilidad de las prácticas, posibilidades futuras de aplicación y los beneficios que tendrían a largo plazo en un trabajo con continuidad. Estas aplicaciones nos dejan líneas abiertas a futuras investigaciones en profundidad. A su vez hacemos un llamamiento para que se preste especial atención a la educación artística en la discapacidad y no se deje desatendida tanto en la formación de los docentes como en los alumnos discapacitados.

2. Estampando Monotipias En La Escuela Diferencial

Es una idea que surge en la fase final de nuestra investigación doctoral “Diseño y desarrollo de técnicas alternativas artísticas y creativas con adolescentes en ámbitos hospitalarios” (Albar, 2010), tesis doctoral vinculada al Proyecto Curarte I+D. En la investigación se diseñan una serie de talleres realizados con técnicas gráficas alternativas con una serie de premisas: que sean no tóxicas, no agresivas (sin herramientas cortantes ni punzantes) y con métodos sencillos. Se utilizan procedimientos de estampación manual con herramientas especialmente adaptadas al contexto. Su aplicación principal se basa en generar desarrollos educativos, creativos y artísticos para originar mejoras sociales y psicosociales. Promueve beneficios de los procesos creativos con estrategias relacionadas con el *factor sorpresa* de las técnicas y la promoción de *componentes lúdicos* en su aplicación, con el fin de generar actitudes y emociones positivas en la práctica para que reviertan en una mejor calidad de vida y bienestar. Nuestra intención era poder tener una nueva experiencia para ampliarla en el futuro.

Anteriormente ya habíamos tenido otra toma de contacto con el Autismo en la escuela Camino de la Esperanza ASPAUT de Puerto Montt, Chile. La escuela diferencial nos permitiría ampliar a todo tipo de discapacidades, diferentes niveles y edades que pueden darse en una comuna sureña. Principalmente decidimos emplear la técnica de la monotipia, por su inmediatez a la hora de ejecutarla y obtener resultados rápidos. También nos permitiría realizar este primer trabajo con prácticamente todos los alumnos, cursos y niveles. Fuimos siendo conscientes de la expectativa que se fue generando a lo largo de los días por parte del alumnado de la escuela diferencial (más de 100 alumnos): en los pasillos nos reclamaban y nos preguntaban con ansiedad ¿cuándo vamos a dibujar?, ya que se lo iban contando unos a otros. Al final prácticamente todos los chicos y chicas de cada aula tuvieron su experiencia.

2.1. Taller De Monotipia : Dibujando Magia

La monotipia es una transferencia de tinta de grabado de la superficie de una plancha sobre la superficie del papel mediante diferentes métodos de presión. La finalidad de la monotipia no es realizar una serie, sino una sola estampa, variándose la intencionalidad final cualitativamente y no cuantitativamente, permitiendo un amplio terreno en la experimentación, con lo cual el esfuerzo se centra en una sola prueba original y no en el trabajo mecánico de realizar una edición perfecta. La monotipia siempre dará resultados diferentes a las técnicas tradicionales o al dibujo, produce elementos de sorpresa al ver como se transforma la imagen o se rompen las líneas, también permite interesantes fondos y texturas.

Fig. 1. Entintado de una plancha de acetato para realizar una monotipia. Autor: Javier Albar

Básicamente hay tres formas identificadas de realizar monotipia: método de trazo, método aditivo y método sustractivo. En nuestra experiencia vamos a utilizar el método de trazo a la manera de dibujo a lápiz. Se basa en entintar la superficie de la plancha con un rodillo creando una película de tinta sobre ésta, se coloca el papel sobre la matriz entintada y se dibuja sobre el reverso del papel, generalmente con lápiz de grafito, para realizar una transferencia de la tinta, pero también podemos utilizar los elementos de frotación que se nos ocurra, incluso las manos y los dedos. Sobre las zonas donde presionemos se adherirá la tinta adquiriendo rasgos de dibujo relacionados con los elementos empleados. Con estos métodos para realizar monotipias podemos conseguir resultados con mucha riqueza plástica, grandes variaciones, valoraciones tonales, volúmenes, texturas, etc. El resultado son líneas muy características, líneas rotas, líneas que se unen al estar muy juntas de trazo, manchas accidentales al apoyar las manos y texturas curiosas dadas por la rugosidad del papel. Nunca se sabe cómo va a quedar el resultado final. Es quizá el procedimiento más práctico, sencillo y rápido pero por esto es el menos interesante.

Fig. 2 y Fig. 3: Rodolfo, 18 años, dibujando una monotipia con grafito y palillo de algodón. Fotografía: Javier Albar

Utilizamos tintas calcográficas no tóxicas y al agua, son muy fáciles de limpiar con agua y jabón. Para aplicar la tinta empleamos un rodillo de grabado sobre una superficie plana de acetato. Empleamos hojas de papel de fotocopidora para realizar la impresión. La mayoría de las monotipias se realizaron dibujando con un lapicero de grafito, en algunos casos también se empleó el dedo y en otros bastoncillos de algodón que se utilizan para la limpieza de los oídos.

La técnica de monotipia con el *método de trazo* nos permitió intervenir con todos los alumnos para observar y realizar los primeros análisis. Empleamos la metodología de trabajo basada en la *Investigación-Acción* que se utiliza en el MUPAI y en el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, UCM. Realizamos *observación participante* y *toma de datos* del trabajo artístico que realizan en el aula mediante cuaderno de campo y fotografías. No impusimos ningún tema de dibujo, decidimos que fuera libre para no condicionar a los alumnos, esto nos permitiría observar su nivel de creatividad actual sin condicionantes difíciles de alcanzar para evitar situaciones de fracaso. A la hora de aplicar el taller tuvimos muy en cuenta las limitaciones propias y las capacidades de cada alumno/a, las tutoras del aula nos iban comentando su estado y grado de discapacidad. No forzamos a realizar el trabajo, fue totalmente voluntario y casi nadie se negó a realizarlo. A su vez, las intervenciones con estas técnicas ayudaron al personal educativo a mejorar su capacitación artística ya que el profesorado participó en las prácticas.

Provocamos el estímulo de la imaginación con estrategias de aplicación basadas en el *factor sorpresa* que tienen intrínsecas las técnicas gráficas, destacando los siguientes aspectos:

Es novedoso para ellos, se encuentra en todo el proceso, es otra forma de dibujar y crear, no saben el resultado final, se invierte la imagen, son resultados donde interviene el azar. Por otra parte, el *factor sorpresa* de las técnicas favorece y provoca: Actitudes positivas de interés, asombro, motivación, ilusión, rompe esquemas, genera intriga, estímulo, emoción, desarrolla de la imaginación, favorece la aplicación, el aprendizaje significativo, la empatía y el buen humor.

En el diseño de la intervención específica pensamos que es clave generar un clima de empatía, creando actitudes y emociones positivas.

Comenzamos desde los más pequeños, alumnos de pre-básico (3 a 9 años).

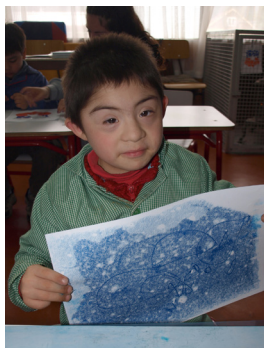

Fig. 4 Sebastián, 5 años

Fig 5: Iván, 5 años

Alumnos de Básico-7 (10 a 13 años)

Fig. 6: Belén, 13 años

Fig. 7: Adrián, 11 años

Fig. 8: Sonia, 13 años

Alumnos de Básico-9 (13 a 16 años)

Fig. 9 y Fig. 10: Vivián, 13 años

Fig. 11 y Fig. 12: Yesenia, 15 años

Alumnos de (16 a 19 años)

Fig. 13 y fig. 14 Sebastián 16 años y Fig. 15 y fig. 16: Maribel, 18 años

5. Conclusiones de la experiencia

La discapacidad forma parte de la cultura y de la sociedad, por eso pensamos que debería prestarse especial atención a la educación artística en este contexto y no dejarla de lado. A pesar de las diferentes discapacidades, muchas personas pueden mejorar potenciales que les ayudaría a favorecer la integración social, mejorando también la percepción que ellos tienen sobre su propia valía. Por eso pensamos que es necesario realizar un trabajo educativo/artístico continuo con las personas discapacitadas.

La realización del taller de grabado alternativo produjo conductas altruistas y se realizan regalos de los trabajos, favoreciendo las habilidades sociales y ayudando a

implantar estructuras de conductas positivas, tratando la cognición y las emociones de forma conjunta.

Las artes visuales permiten la expresión de sentimientos, mejora habilidades motoras, amplía el lenguaje visual y aumenta las posibilidades de desarrollo personal y cognitivo. Este taller es un ejemplo de cómo las imágenes visuales, además de servir como medio de expresión, favorecen los procesos de comunicación. Así pues, los procesos creativos con fines educativos y formativos se establecen en este entorno como una forma de descubrir nuevas capacidades potenciales en estos niños.

Es necesario prestar una mayor atención a la educación artística en este contexto para su implementación como parte de la educación y atención integral en la educación especial o diferencial con el objetivo de aumentar vías que permita desarrollar: la creatividad, las habilidades manuales, las habilidades sociales, el sentido de valía y autonomía personal. Todo ello es una forma de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como favorecer programas de apoyo a la integración escolar y social.

El personal cualificado como educador artístico en la discapacidad es escaso o inexistente en Chile, no se presta la importancia que debería tener el educador artístico en discapacidad. Esto incluye a las universidades donde se imparte la carrera de Educación Diferencial.

Es necesario realizar investigaciones en profundidad sobre los beneficios de la educación artística de la mano de profesionales de otras áreas relacionadas, mediante proyectos de investigación.

Pensamos que es importante realizar una labor de educación artística con la discapacidad ya que muchos de los trabajos que hemos visto realizar en los talleres escolares van enfocados a la inserción o inclusión laboral de estas personas a través de la realización de productos comerciales artesanales. Estos productos están realizados con elementos decorativos artísticos que actualmente se realizan con dibujos preestablecidos o copia de modelos que limitan las capacidades creativas. Incidir en la capacidad de creación a través de propuestas abiertas e innovadoras puede contribuir a la transformación de las dinámicas para la formación este colectivo.

Referencias

Albar, J. 2010: *Diseño y desarrollo de técnicas alternativas artísticas y creativas con adolescentes en ámbitos hospitalarios*. Tesis doctoral publicada. Universidad Complutense. de Madrid.