

## Todos Somos Arte: proyecto de mediación artística con jóvenes con trastorno del espectro autista

Rocío Nicolás Ortuño<sup>1</sup>

Recibido: 06-06-2021/ Aceptado: 21-02-2022

**Resumen.** En este artículo se presenta la intervención e investigación del proyecto de mediación artística: Todos Somos Arte. El objetivo principal es el de acercar el arte a los jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA), utilizándolo como recurso expresivo multidisciplinar basado en la experimentación con los materiales plásticos para mejorar sus habilidades comunicativas y sociales. Para ello, se ha diseñado y puesto en práctica unos talleres de mediación artística con 6 jóvenes en la asociación Autismo Somos Todos de Cartagena. Las variaciones en la expresión verbal y simbólica que presentan las personas con trastorno del espectro autista dificultan su comunicación con el entorno. El proyecto revela cómo la expresión plástica supone una potente herramienta para el fomento de la imaginación, abstracción y significación del mundo. Se puede concluir que el arte aporta numerosas habilidades expresivas, comunicativas y sociales, siendo especialmente relevante en la etapa juvenil de los autistas.

**Palabras clave:** Mediación artística; autismo; creatividad y expresión.

### [en] We All Are Art: art mediation project with young people suffering from an autism spectrum disorder

**Abstract.** In this article we will present the intervention and research of the art mediation project called “We All Are Art”. The main aim of this project is to bring art closer to the young who present an autism spectrum disorder (ASD), using it as an expressive and multidisciplinary resource based on the experimentation with plastic materials improving better communication skills and social interaction. Therefore, a proposal for artistic mediation with young people with autism spectrum disorder has been designed and implemented in the Autismo Somos Todos’s association in Cartagena. Variations in verbal and symbolic expression showed by people suffering from an autism spectrum disorder hinder communication with their social environment. Therefore, we will observe the power of plastic expression as a tool to promote their imagination, abstraction and significance of the world. It can be concluded that the art provide numerous expressive, communicative and social skills, which makes it especially relevant in the juvenile stage of autism.

**Keywords:** Art mediation; autism; creativity and expression.

**Sumario.** 1. Introducción. 2. El autismo. Origen, definición y características. 3. El autismo en la juventud. 4. El autismo y la mediación artística. 5. El proyecto Todos Somos Arte. 5.1. Método. 5.2. Participantes. 5.3. Instrumentos. 5.4. Objetivos. 5.5. Descripción de las sesiones. 5.6. Observaciones. 5.7. Resultados. 6. Conclusiones. 6.1. Impresiones personales. 7. Referencias bibliográficas.

**Cómo citar:** Nicolás Ortuño, R. (2022). Todos Somos Arte: proyecto de mediación artística con jóvenes con trastorno del espectro autista, en *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social* 17, 131-142.

### 1. Introducción

El trastorno del espectro autista comprende, por norma general, variaciones en la expresión verbal y simbólica: dificultades de abstracción, imaginación y significación (Cuesta et al., 2016; Rivière, 2001); cuestiones innegablemente vinculadas a los procesos artísticos. El arte se ha constituido como un lenguaje indispensable para comunicarnos con nuestro entorno, es una herramienta que nos permite adentrarnos en el descubrimiento de uno mismo y del otro; nos capacita para contemplar y resignificar la naturaleza de las cosas y para percibir y replantear la nuestra propia.

<sup>1</sup> Facultad de Bellas Artes. Universidad de Murcia. UMU  
[rocionicolasortuno@gmail.com](mailto:rocionicolasortuno@gmail.com)

La práctica artística desarrollada en contextos de diversidad funcional, está siendo actualmente, una actividad cada vez más aceptada e integrada en diferentes instituciones. Este hecho se debe, en gran medida, a los beneficios que aporta a los sujetos, fomentando su desarrollo tanto a nivel personal como colectivo, dándoles el protagonismo que ellos merecen y proporcionándoles estrategias basadas en la participación, la comunicación y la creatividad, donde se les da poder de decisión a cada uno de ellos, haciéndoles así responsables de su propio progreso (Otero, 2018).

En lo que respecta al binomio arte-autismo, la mediación artística juega un papel esencial. Lo visual conforma un lenguaje con el que las personas con trastorno del espectro autista se sienten bastante cómodos, por lo que la expresión plástica, como lenguaje visual, posee la capacidad de facilitar la expresividad de las personas que conforman este colectivo (Cuesta et al., 2016).

Desde esta perspectiva, el proyecto *Todos Somos Arte* trata de poner en valor y mostrar el arte como proceso experiencial, donde la diversidad enriquece la vivencia compartida, constituyéndose como narrativa divergente de un imaginario extraordinario.

## 2. El autismo. Origen, definición y características

Los seres humanos tenemos una necesidad innata de relacionarnos y de compartir con los de nuestra especie, experiencias, vivencias y emociones. Rivière (2001) destaca que el comportamiento autista parece ir contra las “leyes de gravedad entre las mentes”, fuerzas que nos hacen sentir atracción por la mente del otro y que, tal y como afirma Uta Frith (1991), “no tiene nada que ver con estar solo físicamente sino con estarlo mentalmente” (citada en Rivière, 2001, p.17).

Existen numerosos expertos que han tratado de enunciar el autismo, no obstante, acogemos la definición que aportan Reynoso et al. (2017), quienes consideran este trastorno como:

Un desfase en la adquisición de habilidades socioemocionales durante el desarrollo temprano y, como consecuencia, la instalación progresiva y variable de una discapacidad de adaptación social. La etiología es multifactorial e incluye alteraciones neurológicas funcionales y estructurales de origen genético y epigenético. (p.214)

Si pretendemos realizar un acercamiento a esta acepción, es necesario aproximarse a su definición a partir de las observaciones que realizó Kanner en 1943 en su artículo *Trastornos autistas del contacto afectivo*. En dicho ensayo recoge, de una manera precisa y descriptiva, las peculiaridades fascinantes observadas en los 11 casos tratados, presentando anomalías ostensibles en la primera infancia, alteraciones en las relaciones sociales, la comunicación y el lenguaje y la conducta (Kanner, 1943). Por su parte, la Asociación Psiquiátrica Americana registra ciertas características comunes en el espectro, a saber (APA, 2013):

- A. Restricciones sociales-afectivas: alteraciones expresivas, comunicativas y lingüísticas.** Estas alteraciones comprenden desde una aproximación social y comunicativa anómala hasta la imposibilidad de comenzar o continuar un acercamiento al otro. Durante los intercambios sociales-afectivos las personas afectadas con este trastorno pueden demostrar inclinación por ignorar los estímulos externos, evitando, por ejemplo, el contacto visual, el uso de gestos o de expresiones faciales.
- B. Comportamientos obsesivos y repetitivos, así como intereses restringidos.** Las deficiencias de este tipo comprenden: estereotipias y ecolalias; limitaciones de actividades espontáneas y acciones ritualistas; apegos y preocupaciones obsesivas; y sensibilidad a los estímulos ajenos, como, por ejemplo, fascinación por texturas específicas.

Se ha de considerar que, debido a la sintomatología tan dispar que engloba el espectro y a los misterios que encierra, es frecuente encontrar personas heterogéneas que han sido diagnosticadas con el mismo trastorno, dificultando su intervención terapéutica y educativa (Reynoso et al., 2017).

## 3. El autismo en la juventud

Según Barthélémy et al. (2019) existen estudios sobre los jóvenes con este trastorno que demuestran la disminución de la gravedad de los síntomas principales diagnosticados en la infancia, revelando, a medida que van creciendo, notorias mejoras en la comunicación y en el desarrollo de las habilidades sociales; síntomas autísticos que, en algunos casos, desaparecen casi por completo. No obstante, continúa, gran parte siguen presentando problemas leves en: la comprensión y percepción social, el lenguaje pragmático, la reflexión, el control de impulsos, la maduración y la morbilidad de carácter psiquiátrico.

El bienestar emocional de los jóvenes con autismo se pone en riesgo en la adolescencia, donde se manifiestan variaciones físicas, sociales y psicológicas importantes como la ansiedad o la depresión (Barthélémy et al., 2019; Confederación Autismo España, 2020). Para estos jóvenes la salud mental es imprescindible, ya que ésta sostiene nuestra forma de pensar, sentir e interactuar con el mundo que nos rodea. Según destaca la Confederación Autismo

España (2020) una buena salud mental implica tener posesión de una serie de condiciones básicas que favorezcan el crecimiento pleno y placentero de todos los seres humanos, sea cual sea su condición, traducido en:

- Un progreso evolutivo de carácter afectivo, psicológico y social.
- Un desarrollo de las destrezas conveniente y preciso, que les capacita para recrearse y aprender según su nivel intelectual y su edad.
- Un incremento de sus facultades para forjar y conservar un mayor número de relaciones personales beneficiosas y satisfactorias.
- Un fomento en la capacidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto.
- Una habilidad para ser capaz de afrontar una angustia psicológica.
- Un crecimiento de la autoestima que opera como unidad de defensa frente al malestar.

La etapa más longeva e importante de la vida de toda persona es la edad adulta. Por lo que es imprescindible asegurar el acceso de los autistas adultos a una gran oferta de servicios adaptados a sus necesidades e intereses particulares. Acercar el arte a estos jóvenes supone una vía para su desarrollo personal y colectivo y se traduce, indudablemente, en un aumento de su bienestar mental, emocional y social y, por ende, de su calidad de vida.

#### 4. El autismo y la mediación artística

En lo que respecta a los proyectos de intervención en este colectivo, han de poseer una base ecológica y flexible que fomente el logro de las capacidades necesarias para promover su autonomía, libertad e inclusión en la sociedad (Barthélémy et al., 2019; Cuesta et al., 2016). Es preciso, añaden, que el programa ofertado sea acorde a su edad cronológica, considerando las especificaciones que presenten asociadas a su capacidad intelectual. Si bien es cierto que existen proyectos a nivel nacional desde distintos enfoques que involucran arte y autismo, son escasos los que se desarrollan desde la metodología de la mediación artística (Mesas, 2021). No obstante, merecen especial atención los siguientes:

##### Proyecto *Somos Arte* (2017-2020)

*Somos Arte* es un proyecto desarrollado entre 2017 y 2020 dirigido por la artista plástica Cristina Huarte junto con la Fundación Cedes de Zaragoza, entidad comprometida con las personas con discapacidad intelectual y autismo. Acoge una línea de investigación fundamentada en la exploración del arte contemporáneo como herramienta para la transformación social. El objetivo principal de *Somos Arte*, según explica Fundación Cedes (2019), es buscar un espacio expresivo donde cada sujeto pueda explorar y expresar su singularidad a través del material pictórico, convirtiéndose éste en un medio para el crecimiento personal y colectivo.

Ha de destacarse, además, la labor de inclusión que ejerce el libro publicado, donde se muestra a 30 jóvenes diagnosticados con discapacidad intelectual y/o autismo, cuyos procesos creativos y obras plásticas han sido estudiados de manera individualizada y observados desde la mirada artística. “Descubrir a cada uno de los autores y autoras, recrearse en sus obras, en su estilo personal, es adentrarse en una apasionante historia llena de originalidad, superación y desafíos. Toda una lección de arte y vida” (Fundación Cedes, 2019, p.24).

##### Proyecto *Integradanza* (2009)

*Integradanza* es un proyecto de danza inclusiva de la compañía *Ruedapiés* desarrollado en Murcia en el año 2009 compuesto por 100 personas con y sin diversidad funcional (Brugarolas, 2016). Estuvo dirigido por la doctora en Bellas Artes, coreógrafa, investigadora y especialista en Danza y Diversidad, María Luisa Brugarolas. Este proyecto, que parte de la metodología de la Danza Integrada para la creación y expresión, tiene como fin proporcionar un espacio de aprendizaje mixto, donde personas con y sin diversidad funcional puedan fomentar su expresividad a través del cuerpo (Brugarolas, 2016). Su directora, destaca como una peculiaridad de estos talleres, la inclusión de elementos variados que fueron utilizados como material metodológico y creativo. Expone que después de 5 meses de trabajo, el proyecto culminó con una exposición de las Muestras de Creación en el espectáculo *La vida es Bella* en el Centro Párraga, donde “el movimiento, la palabra, la danza, la música, las texturas de los elementos como pieles vivas se sucedieron en una experiencia que energizó a todos los participantes” (Brugarolas, 2016, p. 664).

#### 5. El proyecto *Todos Somos Arte*

##### 5.1. Método

La propuesta artística desarrollada incorpora los principios metodológicos de la mediación artística, disciplina que persigue el objetivo de fomentar el desarrollo integral de los colectivos en riesgo de exclusión social. Es considerada como una de las formas más eficientes de intervención social que da respuesta a las diferentes necesidades que pre-

sentan los colectivos vulnerables, permitiendo “crear escenarios donde la posibilidad se concreta, donde se disuelven nudos y se crean lazos, donde se superan dificultades y donde se proyectan deseos” (Moreno, 2016, p.71).

Esta atiende, a su vez, a una metodología de investigación basada en las artes (IBA), que se caracteriza por la utilización de instrumentos tanto artísticos como estéticos, que exploran otros modos de mirar y representar la experiencia. No se trata de perseguir la certeza, dar alternativas o soluciones, sino de señalar matices y aspectos no explorados, tratando de visibilizar aquello de lo que no se habla, planteando un diálogo amplio y profundo sobre cuestiones artísticas (Barone y Eisner, 2006, citado en Hernández Hernández, 2008).

Por lo tanto, la metodología parte de una investigación que se basa en el uso de las artes como medio para cuestionar, más que para responder, promulgando la experiencia que ofrece la práctica artística. Dentro de este ámbito se aúnan las características de la investigación cualitativa y la participativa. Por un lado, la investigación cualitativa nos permite establecer un análisis de los resultados en el que se recoge, de manera más reflexiva, el pensamiento y acción de los sujetos.

En la investigación cualitativa las personas, no son vistas como seres pasivos, sino que poseen la capacidad de elegir y actuar sobre el mundo y cambiarlo según sus propias necesidades, aspiraciones o percepciones. En ella, la información adquiere mucha más riqueza y profundidad. (García y Martínez, 2012, p.110)

Por otro lado, la investigación participativa permite al artista obtener una visión más completa siendo un sujeto más, ayudando a que el participante se sienta más cómodo y libre, ya que se rompen las jerarquías alumno-profesor. Su objetivo principal es el de “promover el desarrollo comunitario y transformar una realidad social desfavorecida, oprimida o marginada, mejorando el nivel de vida de las personas que viven en ella, a través de su propia implicación y participación activa” (García y Martínez, 2012, p.119).

## 5.2. Participantes

La propuesta lúdico-creativa fue puesta en práctica en la asociación *Autismo Somos Todos* de Cartagena con un total de 6 jóvenes entre 20 y 25 años. Los criterios para la elección de este rango de edad fueron, por una parte, el hecho de que al ser adultos requieren menos atención y ayuda por parte de la asociación (la mayoría de ellos tan sólo formativa) por lo que su participación y asistencia es cada vez menor. En este caso, los talleres actuarían de nexo de unión conectando de nuevo a los participantes con el centro.

Otro incentivo fue la consideración de que se encuentran en una edad crítica en lo que respecta a su formación, socialización y futuro. Con la adolescencia recién superada y su fase escolar obligatoria acabada, toca tomar decisiones importantes de responsabilidad que implican tener conciencia de la realidad, capacidades y posibilidades que cada uno posee. En este aspecto, el arte es considerado como una ayuda por su facultad autorreflexiva (Moreno, 2016).

En cuanto a las características de los participantes, dada la imposibilidad de acceder a sus historiales clínicos, los datos obtenidos sobre sus capacidades de comprensión, expresión y percepción del mundo han sido recopilados a través de las biografías que espontáneamente ellos mismos han narrado, así como de las observaciones realizadas durante el proyecto. De esta forma, se ha observado que 3 de los 6 participantes presentaban aparente aislamiento, pasividad y ciertas dificultades en las relaciones sociales. Uno de los cuales poseía escaso nivel de sociabilización, evitando participar e interactuar con los demás, haciéndolo únicamente cuando se le requería, además, evitaba el contacto ocular con el resto de participantes. Otros 2 sujetos mostraban carencias en la expresión y dicción del lenguaje y, en ocasiones, dificultades en la comprensión de la información y problemas de aprendizaje que obstaculizaban la ejecución de las actividades.

## 5.3. Instrumentos

Son muchos los instrumentos de recogida de información utilizados como: entrevistas, entrevistas no estructuradas, diario de campo, etc., no obstante, prestan especial atención los talleres realizados y el uso del mapa mental como instrumento base.

### Mapa mental

En un mundo bombardeado de información; una sociedad cuya bandeja de entrada se encuentra llena de mensajes, el mapa mental es un método que nos ayuda a concretizar y destacar la información más relevante. A través de esta estrategia de aprendizaje básica hacemos memoria, resaltamos, damos lugar, verbalizamos e interiorizamos conceptos que no queremos olvidar.

El mapa mental ha estado presente en la dinámica de los talleres, concebido como una herramienta interdisciplinar cuyo papel ha sido fundamental dentro de la estrategia global de aprendizaje cooperativo. Se trata de un instrumento con el que están muy familiarizados debido al uso realizado durante su etapa escolar y, por tanto, posee una función pedagógica muy importante. El ser humano necesita estructurar el pensamiento para poder transmitir ideas; este medio consigue, de una forma sencilla y natural, dar concreción a los pensamientos y conceptos, ayudando también a fijarlos.

Si nos centramos en el colectivo en cuestión, Rivière (2001) alega que las personas con TEA carecen de actos de suspensión semiótica, por lo que las imágenes visuales fomentan la adquisición de actividad simbólica para dar sentido y representar su realidad. Esta carencia presentada en el espectro podría ser proporcionada por los procesos de escritura y los sistemas pictográficos que acoge el mapa mental. Los instrumentos semióticos, afirma Flórez (2011) “se dirigen al interior de la mente para transformar la conciencia y controlar sus procesos. De esta manera los sistemas de signos (segundo sistema de señales), son un medio externo de control de los procesos mentales internos” (p.52).

El mapa actúa pues como una toma de conciencia que permite la expresión de los sentimientos, promoviendo la creatividad e imaginación por su amplio margen de acción al no estar regido por reglas compositivas, dejando libertad al sujeto para combinar distintas técnicas.

A través de la expresión gráfica de las ideas, el autor da rienda suelta a su creatividad, que se convierte en un elemento motivador (motivación intrínseca) y al mismo tiempo en un canal de liberación de emociones. Por su cercanía con el arte (dibujo, pintura, fotografía, etc.), los mapas mentales excitan la sensibilidad del autor, liberando su personalidad más allá de las convenciones rígidas de la lógica formal. (Flórez, 2011, p.52)

El uso del mapa mental como parte de una dinámica de proceso grupal provoca la negociación de los significados, además, “supone la potenciación y asunción de valores democráticos como el respeto a las ideas de los componentes, la solidaridad, la tolerancia, la empatía, etc. (...) conlleva la autoconciencia de los procesos vividos en la experiencia de aprendizaje” (Muñoz-González et al., 2011, p.359).

### Talleres de mediación artística

El proyecto consiste en la realización de una serie de talleres de mediación artística focalizados en el uso de los recursos plásticos como herramienta para potenciar el desarrollo expresivo, comunicativo y social de las personas con TEA en un espacio simbólico de encuentro y de debate.

Estos talleres se han constituido como un grupo abierto, pudiendo incorporarse a este o abandonarlo cuando se crea conveniente. El estudio de caso requiere una rigurosa asistencia periódica. Sin embargo, debido al rango de edad elegido, se cuenta con la posibilidad de que algún participante tenga que abandonar el proyecto por incompatibilidad laboral o formativa, o que, por el contrario, cuente con esa disponibilidad horaria para incorporarse posteriormente. No obstante, la asistencia fue regular, contando con un mínimo de 4 participantes en la mayoría de las sesiones, resaltando que, aunque alguno de ellos dejara de asistir, seguiría perteneciendo al equipo de *Todos Somos Arte*, fomentando el sentido de unidad.

El proyecto se divide en 12 sesiones de 90 minutos cada una, llevadas a cabo entre febrero y mayo de 2021, desarrollado en 2 fases:

**Fase de preparación.** Las 4 primeras sesiones fueron de acercamiento y toma de contacto con el centro y los participantes.

**Fase de desarrollo.** Las 8 sesiones restantes corresponden al proyecto *Todos Somos Arte*, en el que se ha hecho uso de diferentes técnicas artísticas como: el dibujo, la pintura, el collage, entre otros.

### 5.4. Objetivos

El fin principal de este proyecto es el de aproximar el arte a los jóvenes con autismo, para que puedan hacer uso de éste como herramienta expresiva multidisciplinar cuya base resida en la experimentación, participación y creatividad. Por lo que, en los talleres de creación artística, nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

- Potenciar el desarrollo individual a través de los procesos propios de la creación artística.
- Despertar las facultades creativas e imaginativas de los sujetos.
- Impulsar el trabajo en equipo a través de la creación colectiva desarrollando actitudes de empatía e interacción.
- Proporcionar un método alternativo de expresión.

### 5.5. Descripción de las sesiones

**Coordinación del proyecto (Sesiones 1, 2 y 4– 15/02/2021, 05/03/2021 y 15/03/2021).** Estas sesiones de preparación consistieron en una toma de contacto con el centro y la coordinadora donde se definió la propuesta metodológica del proyecto. Además, se presentó la oportunidad de asistir a dos sesiones de terapia grupal como observadores donde se obtuvieron claves para interactuar con los sujetos.

**Grupo de discusión (Sesión 3 – 08/03/2021).** Esta actividad consistió en una reunión con motivo del día de la mujer, gestionada y conformada por los participantes del proyecto, donde se realizó un grupo de discusión en torno a los temas que espontáneamente surgieron.



**Retrato a ciegas (Sesión 5 – 22/03/2021).** Esta actividad consistió en la realización de un retrato al natural del compañero situado en frente con la premisa de no poder mirar el papel sobre el que se dibujaba. Posteriormente se procedió al intercambio de dibujos y el comentario de aspectos destacables del retrato realizado por el compañero.

**El discurso de las palabras (Sesiones 6 y 7 – 29/04/2021 y 03/05/2021).** A través de esta práctica se trabajó con la palabra a partir de la exposición de ideas en torno a un tema común. Una vez elegido el tema se procedió a realizar un debate abierto acerca del concepto, extrayendo palabras clave para la configuración del mapa mental.

**El diálogo entre la imagen y la palabra (Sesión 8 – 19/04/2021).** A través de esta práctica se trabajó la representación por medio de imágenes realizando un collage autobiográfico con recortes de revistas. La composición final se enlazó al mapa mental por medio de palabras que hicieron de vínculo entre el plano y la imagen.

**La estampación de la naturaleza (Sesiones 9 y 10 – 26/04/2021 y 03/05/2021).** Esta actividad consistió en la recolección de hojas de la zona ajardinada del centro y su estampación sobre distintos soportes y por medio de diversas técnicas. Finalmente se enlazó al mapa mental adhiriendo las composiciones o estampándolas directamente.

**Entrelazados (Sesión 11 – 10/05/2021).** Esta actividad consistió en la ejecución de una obra de arte textil anudando de manera espontánea los diferentes materiales proporcionados (lana, ropa, tela, lazos, etc). El proceso de creación se realizó primero de manera individual y consecutivamente de manera colectiva para finalmente vincular la pieza con el mapa mental.

**Cierre del proyecto (Sesión 12 – 17/05/2021).** A modo de cierre, se realizó una encuesta final para conocer las impresiones generales sobre el proyecto. Posteriormente, se realizó una pequeña fiesta con refrescos, patatas y dulces para celebrar el buen desarrollo del proyecto en un ambiente distendido y de celebración.

## 5.6. Observaciones

A continuación, se expondrán las impresiones y observaciones realizadas y recogidas en el diario de campo por la investigadora a cargo del proyecto de aquellas sesiones que han sido consideradas como especialmente significativas para el proyecto ya que son las que mejor ejemplifican los resultados obtenidos.

**Grupo de discusión.** Fue un momento de autoanálisis, donde se enfrentaron a su propia razón de ser y de relacionarse, mostrándose abiertamente al otro, borrando así posibles jerarquías y diferencias. Este primer encuentro con el grupo supuso un punto de inflexión que mostró la clave para comenzar a desarrollar el proyecto desde un espacio donde la autorreflexión y el arte tuvieran cabida.



Figura 1

**Retrato a ciegas.** Este ejercicio ayudó a “romper el hielo” en la sesión de presentación, causando que los participantes se sintieran altamente sorprendidos y contrariados, a la par que emocionados, de realizarlo. Demostraron no poder resistir la tentación de mirar el papel, les suponía un esfuerzo enorme, que a la vez les trasladaba a un divertido

absurdo. Sus risas contagiosas llenaron el aula durante un ejercicio que pretendía ser vagamente anecdótico. Sin duda la parte lúdica fue un componente fundamental; el juego de no poder mirar les hizo sentir una amalgama de emociones incontrolables: sorpresa, alegría, duda, diversión...

Aún más fue el asombro cuando descubrieron sus dibujos y los de sus compañeros (ver Fig.1). Destacaron algunas cualidades de sus retratos como el hecho de que el compañero le hubiera dibujado sonriente a pesar de llevar la mascarilla puesta. Así mismo, resaltaron su agrado con el ejercicio alegando que éste les había enseñado una nueva forma de dibujar y a valorarse más, ya que, como comentó P.: “que mi compañera me dibuje con una sonrisa quiere decir que los demás me ven como lo que soy: feliz”.

**El discurso de las palabras.** En la primera de estas dos sesiones, se les pidió a los participantes que escribieran y expusieran individualmente tres conceptos relacionados con el nombre de la asociación: *Autismo Somos Todos*. Las palabras surgidas fueron muy variadas, la mayoría expresaban cómo establecían contacto con los demás y viceversa; algunas hacían referencia a cuestiones que preocupan a cualquier adolescente (amor, amistad, aventuras), sin embargo, otras, estaban estrechamente sujetas a su condición autística (igualdad, superación, médicos o bullying). Poder conocer lo que les une y los condicionantes de aislamiento que sufren, tal y como denota Palacios (2009), ha sido imprescindible para poder desarrollar una práctica beneficiosa para el colectivo.

*Amistad* fue la palabra elegida, en torno a la cual se estableció un grupo de discusión del que se recogieron 8 palabras esenciales que definían la postura de los participantes. Las primeras en surgir estaban relacionadas con aspectos negativos (injusticia, malas influencias, burla y utilizar) haciendo referencia a un tipo de amistad perjudicial, basada en la manipulación de los sujetos, debido a la inocencia y confianza excesiva que depositaban en sus relaciones. Todos habían sufrido algún tipo de acoso y argumentaron sentir al respecto: ansiedad, miedo, culpabilidad, baja autoestima, aislamiento e incluso pensamientos suicidas.

Las palabras positivas (empatía, paciencia, perdón y superación) tardaron en llegar, hubo que realizar un ejercicio de moderación para suscitar en ellos lo valioso de la amistad. Finalmente llegaron a la conclusión de que el afecto que un amigo les mostraba fomentaba en ellos una serie de aptitudes beneficiosas a nivel personal como: ser más pacientes y flexibles, o a escuchar, comprender y ayudar al prójimo.

La disposición en el mapa fue radial, dejando en el centro el concepto primario y, rodeándolo, a la izquierda las palabras positivas y a la derecha las negativas, utilizando el color azul (símbolo del autismo) como soporte.

Todos aseguraron haber disfrutado y coincidieron en que el hecho de componer una imagen visual de palabras con significados diferentes (ver Fig.2) les ayudaba a fijar conceptos y comprender la relación que tienen unos con otros. De esta forma, queda manifiesto lo que expone Bang (2013), que no existe una sola respuesta, sino que hay infinitud de soluciones y que la diversidad de cada uno de ellos aporta e importa, enriqueciendo el mundo educativo desde lo cognitivo, lo emocional y lo afectivo.

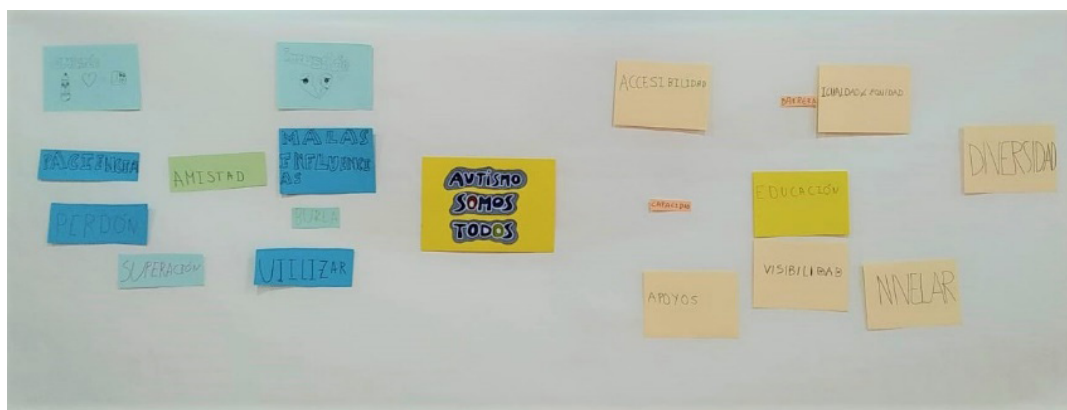


Figura 2

**El diálogo entre la imagen y la palabra.** El grado de representación que se observó fue sorprendente, dos de las participantes coincidieron, por ejemplo, en utilizar la fotografía de una silla para representar el verano (ver Fig.3), ya que como argumentaban, esta estación les suponía un descanso y reposo para ellas. A nivel formal, no se buscaba un equilibrio compositivo, más bien el soporte recibía las imágenes conforme sus creadores las recortaban, quienes observaban detenidamente cada revista.

El ambiente de reflexión, las muestras de entusiasmo al encontrar una imagen representativa, así como el cuidado con el que recortaban y pegaban demostró, una vez más, el potencial del arte para el desarrollo personal.

La exposición les sirvió para reflejar con palabras aquello que mostraron con imágenes, una verbalización que completaron los compañeros con comentarios constructivos al respecto. La conexión con el mapa estuvo dividida, dos de los sujetos relacionaron sus composiciones con palabras presentes, mientras que el resto propuso otras nuevas ya que no encontraban relación con las ya existentes. Para acabar la sesión hicieron especial hincapié en el atractivo de la práctica, el lenguaje visual no supuso una barrera de incomprensión sino al contrario, el paso de la palabra a la imagen les abrió un nuevo camino para la comunicación y expresión.



Figura 3

**La estampación de la naturaleza.** El primer día de estas dos sesiones tan sólo asistió un participante, lo que permitió centrarse de manera individual en su proceso creativo. La amplia gama de materiales a utilizar no le supuso un bloqueo a nivel creativo o emocional, por el contrario, ocasionó un despertar artístico, actuando con libertad para desarrollar obras donde el agua, el color y la experimentación conformaban la composición.

Tras haber probado diferentes procedimientos surgió espontáneamente la idea de realizar una composición los dos a la vez. El sonido del lápiz frotando sobre el papel, los intercambios de colores y las invasiones de terreno mostraron un proceso que no se puede traducir en palabras o imágenes, dando tiempo y espacio para que se pudiera dar la transformación colectiva. En contra de lo que expone Moreno (2016), esta acción permitió dilucidar que la función principal del artista no es la de acompañar, sino la de participar, tomando un papel activo que impulsa el cambio. Este acercamiento no dificultó la función acogedora que defiende Moreno (2016), más bien acrecentó la confianza entre ambos.

Para la composición del mapa se decidió eliminar el intermediario del papel, estampando las hojas embadurnadas de acrílico directamente sobre el soporte, fomentando la espontaneidad en la creación y quitando el miedo al error. Se prescindió también de la palabra como enlace entre la imagen y la composición del mapa, permitiendo que la propia naturaleza actuara de intermediario entre ambos, estableciendo un diálogo constante con el entorno y el mapa mental.

En la segunda sesión se le propuso al participante que ya había realizado el ejercicio que hiciera de coordinador de la sesión. Durante el desarrollo de la fase creativa sus compañeros se mostraron interesados y atentos a todas sus explicaciones, propiciando encuentros comunicativos entre los sujetos, conversaciones espontáneas que rompían con el silencio generalizado de las sesiones anteriores. En esta ocasión se seleccionaron y recortaron las mejores obras para pegarlas de manera arbitraria en el mapa mental (ver Fig. 4).

El azar, los límites, la libertad y los errores fueron el punto de partida para una práctica que se llevó los elogios de todos los participantes. Estos aspectos fomentaron la lucha contra su bloqueo creativo, usando la imaginación para descubrir su propio modo de hacer, encontrar su propia voz y construir un espacio expresivo personal.

En el caso concreto de M., dirigir el segundo taller le hizo sentirse realmente empoderado, exponiendo con orgullo a sus compañeros todo lo que aprendió en la sesión anterior.

**Entrelazados.** Con la idea de conexión con el otro y al igual que las antiguas tejedoras, se comenzó a materializar una pieza (ver Fig.5) que quedó impregnada de las experiencias compartidas durante su confección. La vacuna, los



viajes previstos para el verano, o las comidas de sus abuelas quedaron anudadas en una obra donde el material, flexible y escurridizo, permitía, no sólo pensar en las cualidades sensoriales del textil, sino también en las relacionales, jugando entre lo visible y lo invisible. Este proceso se traduce en un crecimiento personal y colectivo donde el arte se cuele entre los “intersticios abiertos en el cuerpo social” a los que hace referencia Bourriaud (2008, p.86), como forma de habitar un vínculo, de compartir un lazo que nos une y nos conecta de manera física y mental.



Figura 4



Figura 5

Fue sorprendente ver cómo ese material tan etéreo había quedado impregnado de la individualidad de cada uno de ellos. Tal y como afirma Bang “la creatividad como proceso subjetivo e intersubjetivo complejo es un recurso humano prácticamente inagotable, es una potencia transformadora, liberadora y subjetivante” (2013, p.21). M., con la creatividad y la valentía que le define, comenzó anudando sin miedo al error, materializando finalmente una envoltura de regalo y de caramelo que manifestaba su dulzura y carisma para donarse a los demás. M.Jo. compuso, como ella misma afirmó, “una brujita con su escondite” que podía entrar y salir, mostrando lo protectora que es con los suyos, haciendo presente también ese lugar donde poder esconderse, donde es libre a pesar de estar confinada en sí misma. N., con su delicadeza característica, realizó una composición en forma de lazo; no expresó con palabras lo que simbolizaba para ella, más era evidente la exquisita sutileza y elegancia con la que realizaba una



esto que se trata de una experiencia única que nos ayuda a conocernos y a conocer a los demás. Es una acción que se manifiesta entre lo cierto y lo imaginario, entre lo presente y lo ausente, entre la realidad y la representación.

El juego es, por tanto, una herramienta poderosa que nos dignifica, nos significa y nos unifica. Este encuentro, indudablemente conlleva un aprendizaje, que no se encuentra regido por la habilidad plástica, ni por la formalización de una obra estética, sino que se nutre de la diversidad de las personas, dándole un valor extra al proceso, a lo que sucede en presencia y a favor de las minorías.

La creación colectiva realizada en contextos de diversidad funcional donde se pone en práctica la metodología, flexible y participativa, de la mediación artística es la idónea para el fomento de la creatividad y el desarrollo en jóvenes con variaciones en la expresión verbal y simbólica. Dicha creatividad se da en el encuentro con el modo de *ser* y *hacer* del compañero y en el concebir otras formas de pensar y crear. La ausencia de jerarquías que se ha presentado en este proyecto, muestra la relación entre semejantes, entre seres humanos diversos en igualdad de condiciones, donde se trabaja el uno con el otro.

A la vista de los resultados podemos esclarecer que la creatividad es una cualidad innata al ser humano, y que su fomento se basa en el acompañamiento de las personas por sus procesos creativos. Es importante que se posea una predisposición a aprender, sin miedo al error, ya que esto fomentará la exploración y facilitará la adquisición de habilidades expresivas que desarrollen estrategias resolutivas ante los problemas que se presenten.

El efecto de este proyecto es claramente visible en las transformaciones que hemos observado en los participantes: el fomento del respeto, el compromiso, la participación y la creatividad. La eliminación de las diferencias ha potenciado también el aumento de la autoestima, el sentimiento de pertenencia o la confianza tanto en ellos mismos como en los demás, creando sujetos activos de su propio aprendizaje. Entre los beneficios observados en los participantes en el juego con los materiales destacan los siguientes:

- Crecimiento personal de carácter afectivo, psicológico y social.
- Fomento de la autoestima que opera como elemento de defensa ante el malestar y la angustia que provoca el trastorno.
- Autoconocimiento positivo, que les capacita para recrearse y aprender de ellos mismos.
- Desarrollo de sus facultades sociales que les permite sentir un apoyo afectivo que, además, fomenta el sentimiento de pertenencia.

Permitir crear con libertad, probando, experimentando e, incluso, errando, es un recurso inherente al éxito, que proporciona habilidades expresivas que nos permiten comunicarnos de forma menos activa, enfrentarnos a los problemas con capacidad resolutiva, y reconocernos a nosotros mismos de manera más afectiva.

## 6.1. Impresiones personales

*Todos Somos Arte* ha sido mi primer acercamiento al arte relacional como mediadora artística, y en este descubrimiento del arte han sido ellos los que me han llevado de la mano, tratándome como a una más del grupo, permitiéndome vencer mis miedos y disfrutar de la experiencia. Ello me ha permitido aprender en el área de conocimiento social, cultural y educativo utilizando recursos didácticos, artísticos, lúdicos y creativos.

Una vez dejadas atrás mis inseguridades, pude ser conocedora del diálogo permanente que entrelaza el arte; de concebir a éste como un tejido, un lienzo eterno articulado por la tensa y minuciosa conversación entre la trama y la urdimbre que confecciona la malla social. Pude ser testigo del hilo narrativo y conector del arte con el ser humano, que actúa de mediador, conformando una red que nos pone en común a unos y otros. Contemplé la idea de que la obra artística no es sino fruto de la concepción del proceso como hecho artístico en sí mismo, que reside por encima de su formalización estética. Fui capaz de concebir el arte como un bordado de acontecimientos, un entramado de historias y vivencias que nos aproximan a los ritmos constantes de transformación de nuestro entorno, el cual, como cordón umbilical, refleja los lazos establecidos y hace presente la presencia de habitar el vínculo, derribando así los muros que dividen arte y vida.

He descubierto que el arte consiste en un proceso tanto propio como ajeno, que se enmarca en el contexto de lo común; un transcurso de vida que se compone de la cotidianidad nuestra unida a la de los demás, donde lo extraordinario se alcanza trasladando lo ordinario al ámbito público. A raíz de este proyecto me he descubierto artista desde lo público y social, facilitadora de procesos creativos, de esa intersubjetividad en el que el otro me ayuda a construirme, a ser; compartiendo lo interno y viviendo lo externo.

He de manifestar lo privilegiada que me siento de haber podido acompañar a M.J. P., I., M., R. y N., en el descubrimiento de un arte que ha sido revelador tanto para ellos como para mí. Tan solo escuchar sus risas da muestra de un hecho incuestionable, de la honestidad, humildad y felicidad que les caracteriza. En medio de un mundo tan difícil para ellos, que te dediquen una sonrisa y te den las gracias es un privilegio que solo unos pocos afortunados tienen. Cuando tienes esa mirada delante, te das cuenta que eres tú el que tiene que ser como ellos; porque poseen de forma innata aquello que yo aspiro tener en esta vida: esa sinceridad, ese amor y ese no tener en cuenta los fallos.

A veces cuestiono el sentido del arte, y quizás lo extraordinario resida en lo ordinario, en el “¿cómo has pasado el *finde*?” o en el “¡pues, echándote de menos!” que siempre le sigue; o en los dedos que, forzados, intentan escapar del



nudo que les aprieta, por tratar de que el lazo no deshaga el vínculo creado; o en las manos que, manchadas, presentan y representan la naturaleza de un juego cuya meta marca el espacio donde confluyen arte y vida.

Quizás lo bello del arte esté en un “ojalá esto no se acabe” o en un “esto no es una despedida”; o en ese sonido de las tijeras al cortar una camisa vieja que tantas veces ha protegido del frío el cuerpo de alguien; o en el agradecimiento final que se ve ensordecido por los aplausos y cegado por la luz de las sonrisas que se esconden tras sus mascarillas.

Quizás esté en lo difícil que hacemos lo fácil, o en lo sencillo que es resolver lo complicado.

Quizás, y sólo quizás, el sentido del arte esté en ellos.

Quizás, y sólo quizás, la belleza del arte esté en **nosotros**.

**Todos Somos Arte.**

## 7. Referencias bibliográficas

- Asociación Americana de Psiquiatría (2013). *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5*. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría. <https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf>
- Bang, C. (2013). El arte participativo en el espacio público y la creación colectiva para la transformación social. Experiencias actuales que potencian la creatividad comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. *Creatividad y Sociedad*, (20), 1-25. <http://hdl.handle.net/11336/3608>
- Barthélémy, C., Fuentes, J., Howlin, P., y van der Gaag, R. (2019). *Personas con trastorno del espectro del autismo. Identificación, comprensión, intervención*. [http://www.conecta.org.es/docs/People-with-Autism-Spectrum-Disorder-Identification-Understanding-Intervention\\_Spanish-version.pdf](http://www.conecta.org.es/docs/People-with-Autism-Spectrum-Disorder-Identification-Understanding-Intervention_Spanish-version.pdf)
- Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo editora. [https://www.academia.edu/35402428/Bourriaud\\_Estetica-relacional](https://www.academia.edu/35402428/Bourriaud_Estetica-relacional)
- Brugarolas, M. L. (2016). *El cuerpo plural. Danza integrada en la inclusión. Una renovación de la mirada* [tesis doctoral, Universitat Politècnica de València]. <https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/62203>
- Confederación Autismo España. (2020). *Bienestar emocional y el trastorno del espectro del autismo*. Seminario “Bienestar emocional y salud mental infanto-juvenil en el trastorno del espectro del autismo”. <http://hdl.handle.net/11181/6060>
- Cuesta, J. L., Sánchez, S., Orozco, M. L., Valenti, A. y Cottini, L. (2016). Trastorno del espectro del autismo: intervención educativa y formación a lo largo de la vida. *Psychology, Society & Education*, 8(2), 157-172. <https://doi.org/10.25115/psyse.v8i2.556>
- Flórez, J. (2011). Acerca de los mapas mentales: ideas previas a una propuesta de investigación. (*Pensamiento*), (*palabra*)... y *obra*, 5(5), 50-57. <https://doi.org/10.17227/ppp.num5-537>
- Fundación Cedes. (2019). *Somos Arte*. Cedes INNOVA.
- García, M. P., y Martínez, P. (2012). *Guía práctica para la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster*. Editum.
- Hernández Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, 26, 85-118. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/46641>
- Kanner, L. (1943). Trastornos autistas del contacto afectivo. *Revista española de discapacidad intelectual Siglo Cero*, 36. <http://bloguamx.byethost10.com/wp-content/uploads/2015/04/trastornos-autismo-kanner1.pdf?i=1>
- Mesas, E.C. (2021). *En torno al Arte y la Diversidad funcional. Prácticas artísticas participativas para la inclusión de las personas con diversidad funcional en el arte contemporáneo* [tesis doctoral no publicada, Universidad de Murcia].
- Moreno, A. (2016). *La mediación artística. Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario*. Barcelona: Octaedro Editorial.
- Muñoz-González, J. M., Ontoria-Peña, A. & Molina-Rubio, A. (2011). El mapa mental, un organizador gráfico como estrategia didáctica para la construcción del conocimiento. *magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 3 (6), 343-361. <http://magisinvestigacioneducacion.javeriana.edu.co/>
- Otero, L. (2018). Experiencias artísticas de personas con discapacidad cognitiva: caminos para la estima social. *ESCENA. Revista de las artes*, 77(2), 53-69. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6678532>
- Palacios, A. (2009). El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas. *Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 4, 197-211. [https://www.researchgate.net/publication/276941806\\_El\\_arte\\_comunitario\\_origen\\_y\\_evolucion\\_de\\_las\\_practicas\\_artisticas\\_colaborativas](https://www.researchgate.net/publication/276941806_El_arte_comunitario_origen_y_evolucion_de_las_practicas_artisticas_colaborativas)
- Reynoso, C., Rangel, M. J., y Melgar, V. (2017). El trastorno del espectro autista: aspectos etiológicos, diagnósticos y terapéuticos. *Revista médica del instituto mexicano del seguro social*, 55(2), 214-222. <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=71938>
- Rivière, A. (2001). *Autismo. Orientaciones para la intervención educativa*. Editorial Trotta, S.A.