

Introducción al monográfico: Arte, cultura y diversidad

Eva Cristina Mesas Escobar¹, Mª Dolores López Martínez² y Eva María Santos³

Lugares de encuentro para la construcción de sociedades más inclusivas a través del arte

Una sociedad equitativa se configura con piezas comunes pero también con elementos diversos. Su riqueza se basa precisamente en el encuentro colectivo de individualidades donde el arte y la cultura puedan ser un medio decisivo para el derribo de muros invisibles construidos de prejuicios sociales. La conjunción cultura y diversidad, sobre la versa este monográfico, nos brinda la oportunidad de resituarnos en nuevos escenarios de participación y creación inclusiva, desde el convencimiento de que un ámbito cultural y artístico inclusivo enriquece todo nuestro sistema social y, por el contrario, privarnos de la riqueza de la diversidad en la cultura nos devuelve una imagen parcial y debilitada de la sociedad, que se hace preciso restituir para celebrar la diferencia y ser partícipes conscientes de una construcción común hacia la inclusión.

Desde que en 1948, *la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU*, reconociera en su artículo 27 el derecho a la cultura como algo indispensable para la dignidad y el desarrollo de todos los seres humanos, comenzó a generarse un cambio de perspectiva en la forma en la que las personas con diversidad funcional se relacionaban con el arte y la cultura. Esto, unido al surgimiento de los movimientos sociales de la diversidad (Schalock y Verdugo, 2010 y Verdugo y Schalock, 2013) y, de forma más concreta, a los modelos culturales de la diversidad (Kuppers, 2010, 2014), puso en manifiesto que era necesario fomentar la inclusión comunitaria y la participación, para que las personas con diversidad funcional pudieran recuperar el papel que les pertenece en todos los ámbitos de la sociedad, donde es imposible pasar por alto los ámbitos artísticos y culturales.

Sin embargo, la participación de las personas con diversidad en la cultura y en las artes continúa siendo bastante exigua en la actualidad. Este panorama desigual ha propiciado, que desde los años ochenta, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, se desarrollaran movimientos tales como el *Art disability movement* (movimiento del arte de la diversidad) y el *disability in the arts movement* (movimiento de la diversidad en las artes), que han jugado un papel decisivo en la lucha por la inclusión social de las personas con diversidad funcional en el mundo del arte y la cultura. Ambos movimientos trabajan para dar proyección a los procesos artísticos que exploran experiencias en torno a la diversidad funcional y han propiciado el levantamiento de centros de investigación, formaciones propias y publicaciones específicas en torno a los conceptos arte y diversidad. Todos ellos englobados bajo el concepto de *disability culture studies* (Estudios en cultura de la diversidad) (Mesas, 2021).

En nuestro país los avances en materia de arte y diversidad se están desarrollando de manera más pausada. Sin embargo, estamos siendo testigos de cómo en los últimos años están emergiendo importantes avances y un creciente interés, tanto desde los ámbitos de la diversidad funcional como de contextos artísticos y culturales, por acercarse y encontrarse en territorios comunes desde la cultura inclusiva. Una muestra de esto sería la elaboración, en 2015, del *Primer Manifiesto de la Cultura Inclusiva*, editado por FEAPS Madrid (Organización de entidades en favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid). En él participaron varias instituciones de atención a la personas con diversidad funcional que se encontraban trabajando, de alguna manera, en torno a los lenguajes artísticos y culturales. Este documento se posiciona como una carta abierta a los responsables políticos, a los agentes culturales y a la sociedad española, y nos insta a trabajar unidos en la inclusión de las personas con diversidad cultural en los ámbitos culturales, considerando que “el arte y la cultura constituyen uno de los más poderosos elementos de transformación social, y por tanto, una herramienta indispensable para avanzar hacia la inclusión (Casado, 2015,p.5).

¹ Doctora en Bellas Artes, Arteterapeuta con personas con síndrome de Down en ASSIDO (Asociación para el tratamiento de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales). Profesora en el Departamento de didáctica de la expresión plástica, dinámica y musical de la Universidad de Murcia. (evacristina.mesas@um.es)

² Doctora en Bellas Artes y Máster Universitario en Arteterapia y Mediación Plástica. Docente en el Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica de la Universidad de Murcia. (fendi@um.es)

³ Artista, mediadora e investigadora. Doctora en Bellas Artes y Máster Universitario en Arteterapia y Mediación Plástica. Docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Profesora en el Máster de Arteterapia de la Universidad de Murcia. Pertenece al grupo de investigación *Prácticas artísticas activas y ciudadanía*, y al proyecto I+D+I *El barrio como escenario de pedagogías críticas y arte participativo*. (evasanto@um.es)

El interés de este monográfico se centra, por tanto, en situar algunos de los proyectos artísticos y culturales para la inclusión social de las personas con diversidad funcional que se han venido desarrollando en los últimos años. Y, en este sentido, es imprescindible destacar la importancia de un gran grupo de profesionales de diversas disciplinas, como son: terapeutas ocupacionales, arteterapeutas, mediadores artísticos, artistas de múltiples disciplinas o educadores en general, cuyas miradas han apuntado a las artes como el medio para crear un nuevo concepto de ciudadanía más justo, humano e inclusivo. Como veremos, la mayoría de estas actividades se llevan a cabo en instituciones para el tratamiento de dichos colectivos o de forma coordinada con estos, y van abriendo nuevos espacios intermedios para establecer vínculos con la sociedad y generando metodologías de inclusión a través del arte.

De forma general, los talleres de terapia ocupacional a través del arte o los programas de arteterapia suelen ser los primeros espacios donde las personas con diversidad pueden establecer un primer contacto con las artes. En este sentido, el presente monográfico comienza con el trabajo de Bárbara García Clark y Nakita Iannuzzi, titulado: *La importancia de lo que importa. Una experiencia arteterapéutica con un grupo de jóvenes con diversidad funcional*, donde las autoras exponen una experiencia de arteterapia, en la que se incorporó la música y la expresión escénica del títere, como una herramienta facilitadora de vínculo terapéutico para el trabajo con un colectivo de personas con diversidad funcional. Además exponen un caso clínico con una joven con diversidad funcional, y, a través de este, defienden cómo las sesiones de arteterapia han favorecido el crecimiento personal y la maduración de esta a partir del desarrollo de su subjetividad creadora. Desde un enfoque más centrado en la mediación artística encontramos el trabajo de Rocío Nicolás Ortuño, titulado: *Todos somos Arte: Un proyecto de mediación artística con jóvenes del espectro autista*, en el cual se describe un proyecto artístico para acercar el arte a los jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA), utilizando la expresión artística, como recurso expresivo multidisciplinar, basado en la experimentación con los materiales plásticos, con el fin de que estos mejoren sus habilidades comunicativas y sociales.

Aunque, de manera general, los vínculos entre el arte y la diversidad funcional suelen venir vinculados a un medio de terapia y la rehabilitación a través del arte, entendemos que no siempre los fines del arte en las personas con diversidad tienen que ser terapéuticos, y que también deben generarse proyectos artísticos desde fines puramente artísticos. A estas cuestiones, nos acerca el documento de Marisa Brugarolas, titulado: *Danza que vibra en una comunidad inclusiva*, donde la autora analiza algunos de los proyectos de danza inclusiva de *Ruedapiés*, centrándose en las intervenciones públicas *site-specific*. Desde estas, nos muestra cómo la expresión artística nos ayuda a cambiar la mirada hacia las personas con diversidad funcional u otros colectivos estigmatizados. A continuación, el trabajo de Liliana Elizabeth Otero Caicedo, titulado: *La música que des-cubre el silencio. Desafíos para la educación musical de personas sordas: Hacia un horizonte decolonial*, nos propone un método de pedagogía decolonial para la educación musical de un colectivo de personas sordas, valorando la diferencia auditiva como una oportunidad para descubrir otros mundos musicales.

Desde un enfoque más centrado en la pedagogía inclusiva a través del arte encontramos el trabajo de Vicenta Galiana Lloret, titulado: *Arte en educación especial. Calidad educativa, cambio social e inclusión*, donde la autora expone la experiencia del proyecto artístico *t'estime*, llevado a cabo en el Colegio de Educación Especial Gargasindi, que culmina con una obra de danza-teatro inclusiva. A continuación el trabajo de Gema Fernández Hoya: *Lenguajes del gesto: El arte como alternativa metodológica para la construcción de una educación inclusiva e igualitaria*, presenta la residencia artística del *Colectivo Lisarco*, formada por artistas con y sin diversidad funcional que fue desarrollado en un colegio público. Desde esta experiencia defiende la acción artística como alternativa metodológica en el proceso educativo reglado para alcanzar una educación inclusiva que atienda a la formación integral del alumnado.

Por último, el trabajo realizado por Ignacio Martín Lerma, Elena Garrido Huarte e Ignacio Martín Cuadrado, titulado: *Desenterrando prejuicios. La inclusión de las personas con diversidad funcional a través de la ciencia*, nos acerca al proyecto de divulgación científica: "Arqueología y diversidad funcional: prejuicios prejuicios", cuyo fin es acercar la arqueología y el estudio de nuestros orígenes a las personas con diversidad funcional. Estos conocimientos, propios de las disciplinas científicas, son como los ámbitos de la creación, lugares donde generalmente las personas con diversidad funcional suelen ser excluidas.

Un viaje a través de este monográfico nos lleva a recorrer una cartografía completa de lugares comunes para la cultura y la diversidad funcional. Partiendo de los lugares que ofrecen la posibilidad del arte como un medio para la rehabilitación para las personas con diversidad funcional, a aquellos lugares que apoyan la oportunidad de un arte diverso o inclusivo. Desde estas propuestas nos acercamos al arte y la cultura como un medio capaz de conseguir la inclusión real. Siendo una ocasión para generar lugares de encuentro inclusivo donde sea posible ampliar un nuevo concepto del arte y la cultura desde la pluralidad y la diversidad.

Bibliografía

- Casado, M. (2015). Prólogo FEAPS Madrid. En: *Manifiesto por la cultura inclusiva*. Madrid: Publicaciones FEAPS. Disponible en: [Manifiesto por una cultura inclusiva - Plena Inclusión Madrid \(plenainclusionmadrid.org\)](https://www.plenainclusionmadrid.org/) (última consulta: 26/03/2022).
 FEAPS Madrid (2015). *Manifiesto por la cultura inclusiva*. Madrid: Publicaciones FEAPS. Disponible en: [Manifiesto por una cultura inclusiva - Plena Inclusión Madrid \(plenainclusionmadrid.org\)](https://www.plenainclusionmadrid.org/) (última consulta: 26/03/2022).

- Kuppers, P. (2014). *Studying Disability Arts and Culture: An Introduction*. Reino Unido: Palgrave Macmillán.
- Kuppers, P. (2010). *Disability Cultura and community performance*. London: Palgrave Macmillán.
- Mesas Escobar, 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] Murcia: Editum Universidad de Murcia.
- ONU (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Schalock, R. y Verdugo, M.A. (2010). Últimos avances en el enfoque y concepción de las personas con discapacidad intelectual. En: *Siglo Cero. Revista Española sobre discapacidad intelectual*. Vol. 41 (4), pp. 7-21.
- Verdugo, M.A. y Schalock, R. (Eds.) (2013). *Discapacidad e inclusión. Manual para la docencia*. Salamanca: Amarú Ediciones.