

El arte como medio de transformación

Vanessa Alméciga, Johana Cubillos, Tania Moreno, Juan Monsalve, Katherine Puentes, Alejandra Rodríguez, Camilo Torres.

Estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial
Universidad Pedagógica Nacional

Hilba Milena Jiménez Pulido

Docente asesora - Licenciatura en Educación Especial
Universidad Pedagógica Nacional
Correo: hmjimenezp@pedagogica.edu.co

La propuesta pedagógica investigativa “El arte como medio de transformación para una comunidad sin límites”, acompañada por licenciados en formación de la Licenciatura en Educación Especial, se configuró como apuesta colectiva y artística encaminada a la participación de 30 adultos de la Fundación Sin Límites, sus familias y cuidadoras. Alejada de miradas puestas en las relaciones con la Discapacidad Intelectual y el Trastorno del espectro autista, de gran incidencia en la trayectoria histórica de los integrantes de la Fundación, esta propuesta se centró en el reconocimiento de capacidades y talentos de este grupo de sujetos, hacia la recomposición de identidades de los participantes más allá de la discapacidad, fundamentada en el lenguaje escénico como medio.

Así, esta experiencia recogió en un ejercicio de sistematización, las vivencias de cada uno(a) de quienes a lo largo de dos años y medio transitaban por esta apuesta (2017-2019). En sus primeros momentos, surgieron como referente contextual las implicaciones sociales y culturales que, históricamente y en la actualidad, han estigmatizado a las personas con discapacidad en edades adultas presentes en la fundación con dinámicas y procesos que configuraban a los sujetos de su comunidad, desde miradas distanciadas de una perspectiva de la capacidad y que daban pie a la permanencia de perspectivas ubicadas en la niñez, al considerar a estos adultos estáticos en su curso vital, infantilizados y, por ende, limitados por su contexto para desarrollarse o soñar con alcanzar expectativas propias de sus momentos de vida. Un ejemplo de lo anterior es la siguiente frase: “yo me considero una adulta, pero afuera me tratan como niña [...] en mi cuerpo, no, no veo la discapacidad en ningún lado” (Comunicación personal, adulta de 42 años de la Fundación Sin límites, 2019).

Con este panorama, fue necesario fundamentarse en las pedagogías críticas, marco de análisis e interpretación reflexiva de problemáticas sociales. Desde estas pedagogías se propició el diálogo en colectivo con todos los integrantes de la fundación (familias, cuidadores, directivos y maestros de música de espacios en los que participan los adultos), al considerar que para generar cambios significativos era necesaria la problematización, el análisis y la resignificación de concepciones y prácticas que transitaban en esta comunidad, en un proceso que se orientó hacia la comprensión de “un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos” (Subc. Marcos)¹.

Mundos referidos a las multidimensionalidades que como personas nos componen, como fruto de las interacciones entre la práctica, la teoría y el contexto, que posibilitan encontrar y de construir saberes, partir del conocimiento real y de las vivencias personales, para dejar como resultado la resig-

nificación de la vida de las personas participantes (Mejía, 2011). Mundos cargados de experiencias leídas a través de la palabra hablada, escrita y representada; desde la imagen de los gestos, los cuerpos, las relaciones, que en ocasiones se situaban estáticos o de otro lado llenos de movimiento, a través de la fotografía, lo audiovisual, los montajes escénicos o la elaboración gráfica y escrita.

En el proceso se lograron dos líneas de trabajo: la primera, dialogada y tejida desde las voces de familias y cuidadoras en medio de sentidas historias de vida y la búsqueda de transformación de imaginarios anclados en la infantilización de los sujetos con discapacidad, desde donde se creó el colectivo *Tejesueños*. La segunda, en la que los sujetos, mediante su actuar hacia el auto-reconocimiento, hicieron brotar semillas y concretaron *Armonías de esperanza*, el grupo de teatro conformado por los(as) adultos(as) participantes.

Desde *Tejesueños* se emprendió un ejercicio a través del oficio de tejer, la elaboración de narraciones, muñecas “atrapa-penas” y la elaboración de una colcha de retazos que plasmaba en cada puntada las historias de las familias; historias de vida de mujeres cargadas de sueños, expectativas y situaciones de olvido desde un rol de madre y cuidadora que acaparó toda su identidad. Historias que valía la pena escuchar, relacionar y reconocer, para entender desde un ejercicio pedagógico cómo transitar hacia la exploración de esas otras miradas que giran en torno al reconocimiento de las personas adultas con discapacidad, antes segregadas, excluidas, señaladas. Esto, en medio de procesos terapéuticos y de rehabilitación, distantes del marco educativo y de una perspectiva de sujetos de derechos, que en su momento fueron el referente de sus relaciones en el contexto excluyente y marginal que caracterizó su proceso educativo en Bogotá.

1 Palabras pronunciadas por el Subcomandante Marcos en enero de 1996. Referenciadas por Salazar, (2014).

A través de los relatos y tejidos de las madres (un par de padres) y cuidadoras, se identificaron situaciones en las que el rechazo de otros integrantes de la familia hacia la persona con discapacidad había obligado a estas mujeres y hombres a asumir la responsabilidad del cuidado, con un compromiso propio del afecto y relación filial pero desde una solitaria y demandante tarea. Por esto, se convirtió en la actividad principal de sus vidas, cimentada en un vínculo de dependencia entre madre/cuidadora e hijo/protegido con incidencias en la autonomía de las personas con discapacidad, quienes se acogían a las decisiones de sus cuidadores, acallando deseos y actuando según lo indicado por aquel otro, muchas veces situado como una especie de vigilante o dirigente. Algunas de las voces de los relatos fueron:

yo solo soy madre, siempre tengo que estar ahí, me da miedo que a ella le pase algo, ella es como una niña. (Comunicación personal, Madre de adulta de 21 años de la Fundación Sin límites, 2019)

no dejo de pensar qué va a pasar con él cuando yo ya no esté, yo sé que ya tengo muchos años (...) él dice que se quiere casar con ella, pero yo no estoy tan segura [sic] que eso se pueda. (Comunicación personal, madre de adulto de 43 años de la Fundación Sin límites, 2019)

Este tejido con familias y cuidadores, como espacio de diálogo, trajo como ganancia momentos de independencia, en los que era posible dedicarse tiempo a sí mismas y a sus reflexiones, para tejer sueños desde su propia voz y colocar en escena las experiencias que marcaban sus cuerpos y sentires, desde donde se reconocían nuevas formas de relación con y más allá de la discapacidad. De manera especial, se vislumbraron nuevas miradas frente a sus hijos(as) en medio de un futuro cada vez más lleno de retos, ahora acompañado de esperanza

y el reconocimiento, más allá de lo establecido socialmente, constituyéndose en una comunidad sin límites.

uno no se imagina que pueden hacer todo lo que hacen y piensa uno, ¿qué más hará?, también se siente que puede uno mismo hacer otras cosas mientras ellos hacen lo suyo. (Comunicación personal, madre de la Fundación Sin límites, 2019)

Comprometidos con los ejercicios escénicos como mediadores, desde los cuales se reconoce el cuerpo como eje fundamental que apoya a la constitución de la identidad, se crearon escenarios pedagógicos que incluyeron la construcción e interpretación de personajes y donde cada participante del colectivo *Armonías* hacía una búsqueda de características de su identidad. Los encuentros y desencuentros con esas características permitieron en cada uno el auto-reconocimiento de formas de ser, sentir y estar como adultos dentro de este colectivo, trayendo a discusión los imaginarios que inciden o dan paso a la participación de los sujetos. Estas apuestas se convirtieron en el vehículo que permitió la reflexión y mostró otras perspectivas sobre las capacidades y las diferencias de los seres humanos.

En medio de esta relación con las experiencias propias, fueron configurados procesos y montajes escénicos contruidos por las(os) adultas(os) de *Armonías de Esperanza*, orientados cada vez más hacia el rompimiento de las barreras sociales establecidas que limitaban su participación y autonomía; colocaron en escena sus vivencias y deseos, personificados en seres de la *cotidianidad*, invadidos por el *miedo* que generaban las interacciones de los otros sobre ellos mismos o seres que se empoderaban hacia la *transformación* de esta realidad; como lo representaron en los tres momentos centrales de la obra creada por los participantes titulada “El mundo de las miradas”.

El lenguaje escénico se convirtió en una posibilidad paralela al lenguaje musical desde el que venían desempeñándose los adultos en la fundación años atrás; fue una alternativa para aquellos que encontraban en su corporalidad y gestualidad

toda su posibilidad comunicativa más que en las voces entonadas y los instrumentos resonantes. Desde categorías como *adultez*, *discapacidad*, *participación*, se exploraron las posturas de cada participante, puerta que posibilitó a cada uno encontrarse con sus realidades, con lo propio de la vida cotidiana; desde donde ellos y ellas realizaron el montaje de la obra, el reconocimiento de su papel social y personal, conscientes de su permanencia bajo miradas determinadas por juicios de valor, arraigadas en afirmaciones de lo que el “otro diferente” podía o no hacer.

La apuesta caminó hacia la transformación de miradas paradigmáticas que han puesto a las personas con discapacidad en situaciones de asistencialismo, para alejarse del riesgo de fijar a los sujetos anclajes únicos de identidad, que es igual a condenarlos a no ser otra cosa que la que se es y a abandonar la pretensión de todo lazo colectivo, el riesgo de “instalarnos en la indiferencia y en el pensamiento débil” (Duschatzky y Skliar, 2000, p. 11).

Se propuso transitar del mundo deficitario, proyectado desde algunas familias y el grueso de la sociedad sobre los adultos(as); para descubrir y conquistar todas las posibilidades a través del arte escénico como mediador. A partir de ejercicios pedagógicos, se puso en diálogo la relación de los cuerpos y la corporalidad en contacto con los otros en un mismo entorno. Estas puestas en escena como manifestación humana lograron, desde los mundos posibles, producir acciones e interacciones tanto del sujeto consigo mismo como con los espectadores y propiciar el reconocimiento de sí mismo, del despertar la emocionalidad e inmovilidad de los cuerpos inconscientes y cotidianos (Stokoe y Schachter, 1986).

¡ahora son reconocidos! ya saben que son los del grupo de teatro, ya no los presentamos como adultos con TEA o DI, aprendimos que primero que nada se trata de presentar *el mundo de las miradas*, a sus creadores... presentarlos a ellos. (Comunicación personal, madre de la Fundación Sin límites, 2019)

La magia colectiva de este proceso no podía aislarse del prisma de posibilidades propia del grupo de participantes, en un proceso mediado por un lenguaje distinto, holístico que entre las constantes lecturas precisó manifestar risas, llantos, cantos e historias de vida, sobre las tablas.

Referencias

- Mejía, R. (2011). *Educaciones y Pedagogías Críticas desde el sur (Cartografías de la Educación Popular)*. Consejo de Educación de Adultos de América Latina. CEEAL. <http://104.207.147.154:8080/bitstream/54000/1154/1/Jimenez-educaci%C3%B3n.pdf>
- Salazar, A. (2014, 1 de enero). 20 frases del subcomandante Marcos. *Chilango*. <https://www.chilango.com/cultura/20-frases-del-subcomandante-marcos/>
- Stokoe, P. y Schachter, A. (1986). *La expresión corporal*. Paidós.
- Duschatzky, S. y Skliar, C. (2000). *La Diversidad bajo sospecha. Reflexiones sobre los discursos de la diversidad y sus implicancias educativas*. https://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/16763/mod_resource/content/1/LA%20DIVERSIDAD%20BAJO%20SOSPECHA.pdf