

Educa amb l'Art 2016/17

Formació adreçada a professionals
de l'acció social i educativa

Arts visuals

apropa
cultura
una porta
a la inclusió

El potencial creatiu del grup

Formació organitzada per:
Centre d'Art la Panera

Aquesta documentació ha estat elaborada després de la formació
Educa amb l'Art del 03/06/17 al Centre d'Art la Panera

INTRODUCCIÓN-MANIFIESTO

ARTE CONTEMPORÁNEO: EL GIRO COLABORATIVO

Formación en La Panera, Lleida sábado 3 de junio de 2017 (de 10 a 14h.)

SOMOS ÚNICOS Y CADA DÍA DIFERENTES.

Qué me ha llevado hasta aquí y a dónde quiero llegar.

Mi inmersión en el ámbito de la discapacidad sucedió cuando tenía 13 años. Mi hermana mayor estaba haciendo un voluntariado en un campamento para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que vivían en la residencia Hogar Don Orione. Mi familia y yo fuimos de visita y de repente me vi rodeada de personas con una singularidad desconocida para mí en un contexto institucional muy duro, por sus rasgos asistenciales. La verdad es que salí bastante triste e impactada por el lugar. Pero de algún modo lo que viví ese día me atrajo. Recuerdo que Santi, una de las personas que vive (todavía hoy) en la residencia, se acercó a mí y me dio dos enérgicos besos. Esa bienvenida tan efusiva y sincera me enganchó y esperé a ser mayor de edad para incorporarme como voluntaria al campamento.

Cada día que pasa somos diferentes porque a medida que aprendemos, nos transformamos. A lo largo de estos 20 años he dejado atrás el voluntariado *tóxico* y me he inmerso en el *activismo* profesional. Os explico mejor a qué me refiero con *tóxico*: cuando comencé como voluntaria, me sumergí en un modelo médico-rehabilitador que dominaba en el centro y aunque intuía que muchas cosas no tenían sentido, no sabía cómo escapar de él.

Por suerte dentro del Hogar Don Orione (más parecido a un psiquiátrico que a un verdadero hogar) había algunos profesionales *activistas* que estaban luchando para que el cambio de paradigma de la discapacidad incidiera positivamente en la vida de las personas que vivían en el centro. Un cambio que estaba comenzando a llegar a España desde el norte de Europa.

En mis años de estudiante de Bellas Artes continué con mi voluntariado en verano y durante el curso, me uní al equipo del Hogar Don Orione como cuidadora los fines de semana. Allí descubrí un oasis de empoderamiento: los Talleres de Procesos Creativos ENOIRO. Junto a Ester Ortega, la directora de Enoiro, descubrí otro modo de relación

con las mismas personas a las que asistía como cuidadora. Fue como si se abriera una ventana de posibilidades que permanecían ocultas por la estructura y pautas de la residencia. Santi, Carlos, Sancho, Jose, Frankling, Antonio, Pedro y David (junto con otras muchas personas que pasaban sus días encerrados en una sala bajo el control de dos o tres cuidadores) llegaban a Enoiro y se transformaban. Allí, a través de los procesos creativos, en un entorno hermoso y libre, nos conocíamos y descubríamos nuestros talentos. Un lugar mágico que inspiró la creación de la Asociación Debajo del Sombrero.

Al finalizar la carrera Ester me ofreció una beca en el Taller Enoiro. Juntas comenzamos a diseñar e implementar proyectos en comunidad. Nos impulsaba la convicción de que sólo participando en la comunidad, en entornos culturales y artísticos, podríamos mostrar al mundo el valor que pueden aportar las personas con diversidad funcional cognitiva. Además de Santi, conocí a Carlos, una persona con gran fortaleza y carisma, que reivindicaba una vida independiente fuera de la institución. Carlos nos impulsaba a Ester y a mi para que el cambio de paradigma se diera con urgencia. La dignidad de muchas personas institucionalizadas de por vida, como en el caso de Carlos, está en juego.

En 2007 se estrenó el documental *¿Qué tienes debajo del sombrero?*. Ester y yo lo vimos emocionadas y contactamos con la directora, Lola Barrera. Ella también estaba buscando aliados para crear un proyecto que pudiera impulsar la formación y difusión de artistas con discapacidad intelectual en Madrid. Entre las tres, junto con otros aliados y contando con Carlos como socio honorífico (debido a su incapacitación), fundamos en 2007 la Asociación sin ánimo de lucro Debajo del Sombrero.

Ester y yo participamos en la plataforma Debajo del Sombrero hasta 2010, momento en el cual ambas buscamos otras líneas de acción que fueran más allá de la producción artística e incidiesen en *proyectos personales para una vida plena en comunidad*. Ester creó la Fundación Tuya y yo me sumergí en mi tesis doctoral. En el contexto académico, arropados por nuestra directora de tesis María Acaso, un grupo de doctorandos fundamos la Asociación Pedagogías Invisibles. Desde este colectivo, hemos abierto una línea de accesibilidad que empapa transversalmente todos nuestros proyectos, sobre

todo las áreas de mediación e investigación.

En 2014 me mudé a Berlín con mi familia. Recuerdo que el día antes de volar a Alemania, estuve realizando uno de los talleres *Arte Accesible*, que desarrollamos Pedagogías Invisibles en la Sala de Arte de la Fundación Banco Santander hasta el día de hoy. En estos tres años Pedagogías Invisibles ha diseñado una metodología propia para la mediación de públicos diversos, que os mostraremos en el último bloque del curso.

Desde Berlín, en colaboración con el centro de arte Thikwa (una plataforma para la creación y difusión de artistas con diversidad funcional cognitiva), estamos desarrollando una línea de acción en comunidad. En 2016 iniciamos el proyecto *DREIECKE*, un programa de residencias de artistas Thikwa en colegios, con la colaboración de instituciones culturales de la ciudad de Berlín.

EL FANTASMA DE LA EXCLUSIÓN EN LA FIESTA DE LA DIVERSIDAD

La lógica de la diversidad.

El hecho de que los elementos que constituyen la realidad no sean uniformes conduce a la deducción lógica de que una cualidad inherente de ella es su **diversidad**. El mundo actual se caracteriza cada vez más por la diversidad, la cual es:

‘variedad, desemejanza, diferencia’ (Diccionario Enciclopédico de la RAE)

Una diversidad que se manifiesta en lo político, en lo económico, en lo social, en lo étnico, en lo cultural y sobre todo en lo biológico. Percibimos el mundo por comparación, proceso del que nacen los conceptos de igualdad y de **diferencia**. A este proceso de diferenciación tan sencillo se le añaden valoraciones éticas, como lo bueno y lo malo, que constituyen la moral de la sociedad. Así, la identidad personal y social de los sujetos se construye por lo positivo y lo negativo en función de una percepción cultural (aprendida) de la diferencia.

¿Qué sucede cuando el foco de nuestra percepción se centra en la diferencia?. Y...

¿qué ocurre cuando esa diferencia se entiende como algo negativo?. A lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días, las personas con diversidad funcional han sido y son catalogadas y excluidas según criterios centrados en detectar la diferencia. La mirada fijada en la característica diferenciadora impide ver a la persona en su conjunto, simplificando su identidad a una mera etiqueta que justifica su

exclusión. Lejos queda la percepción de que cada persona es única, con similitudes y diferencias respecto al resto de seres humanos, que la hace diversa sin más. Cuando la diversidad humana se entiende desde este foco, está operando un proceso de comparación basado en los valores hegemónicos.

¿Cómo la diferencia pasa a ser algo negativo? La diferencia, en dicha estructura social jerarquizada, cuestiona nuestra aparente y poderosa **normalidad** y nos empuja fuera de la cúspide de la pirámide. Este miedo a quedar relegado genera frecuentemente un rechazo inconsciente ante las personas que percibimos desde el foco de la diferencia y que han sido excluidas socialmente. Nos protegemos ante lo que nos produce miedo, porque amenaza nuestra seguridad, y pone sobre el tapete aspectos de inestabilidad que los valores hegemónicos desprecian: **la vulnerabilidad, la dependencia, la dificultad o lo inesperado**. La persona portadora de características que le alejan del modelo de normalidad y que ha sido etiquetada y catalogada como diferente, nos genera un sentimiento de desasosiego e inquietud. El modelo hegemónico se basa en el miedo. Si queremos construir un mundo más inclusivo, una sociedad más justa e igualitaria para todos, hemos de aceptar y amar nuestra propia diversidad y la de los otros. Diversidad tiene en el diccionario una segunda acepción:

2. f. Abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas.

Para que la profusión se manifieste la clave es que haya un conjunto de elementos diferentes. ¿Significa entonces lo mismo diversidad que diferencia? Como vemos, los modos de entender la diferencia siguen evolucionando. Digamos que tras una habitual reacción de rechazo a la diferencia, las sociedades, sobre todo las democráticas, están operando (orientadas por conceptos éticos, políticos y jurídicos), para que tal discriminación abra paso a la tolerancia, a la aceptación, a la valoración y a la celebración de la heterogeneidad.

Rodríguez y Ferreira (2010) señalan que en Occidente nos hemos instalado en la **lógica**

de la diversidad:

*. . . nos hemos acostumbrado a vivir y a convivir con lo diverso; diversidad de etnias, de culturas, de credos religiosos, de ideologías políticas, de condiciones sociolaborales coexisten. En ellas lo “diferente” es lo habitual; lo heterogéneo es lo cotidiano.
(Rodríguez y Ferreira, 2010: 156)*

Esta situación ha hecho que el concepto de discapacidad evolucione y se aleje de términos despectivos como minusválido, discapacitado, inválido, etcétera. Las propias personas con discapacidad, en un acto de autodeterminación, han encontrado en la palabra **diversidad funcional** una magnífica y positiva alternativa.

En esta fiesta de la diversidad, en la que estamos inmersos celebrando eventos, exponiendo discursos y liderando proyectos, **el fantasma de la exclusión social** no ha desaparecido. Simplemente está menos visible. A lo largo del curso, hablaremos sobre todo de la problemática de las personas con **diversidad funcional cognitiva** (discapacidad intelectual y del desarrollo), por ser la población más vulnerable a sufrir una discriminación por su singularidad. La responsabilidad de la sociedad con los individuos y grupos que ella misma excluye esta inspirando a los ciudadanos, las instituciones y otros agentes a emprender actuaciones para fomentar la inclusión social. Como veremos a lo largo del curso, la **plena inclusión** es un proceso complejo que implica cambiar nuestro modo de entender la diversidad humana, transformar nuestros hábitos y madurar nuestros afectos.

LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA CULTURA VISUAL

Rompiendo estereotipos.

En nuestra cultura visual predomina una visión hegemónica y por tanto más bien homogénea de la diversidad humana. No obstante, en los últimos años **las imágenes comerciales, artísticas y de entretenimiento** están incorporando nuevos imaginarios en los que además la diversidad humana se muestra como valor. De este modo, las imágenes negativas y estereotipadas de la discapacidad están dando lugar a otras en las que se muestra la diversidad funcional en todo su esplendor y optimismo. Esta necesidad de reivindicar una nueva mirada hacia la diversidad se manifiesta también en

otro tipo de imágenes: **las didácticas.**

EL CAMBIO DE PARADIGMA DE LA DIVERSIDAD

Presencia, participación, pertenencia.

Como podemos observar a través del análisis de las imágenes de la diversidad funcional que están emergiendo en nuestra cultura visual, vivimos un momento histórico de **cambio** en lo que se refiere al paradigma de la discapacidad (diversidad funcional). Los movimientos sociales de los últimos dos siglos han permitido que nos acerquemos a sociedades que reconocen que sus miembros deben alcanzar las oportunidades y los derechos civiles, económicos y sociales de sus miembros en igualdad de condiciones. Pese a ello, las personas con discapacidad (diversidad funcional) han sido y son un colectivo en situación de desigualdad frente al resto de los ciudadanos, sufriendo muchas veces discriminación a causa de su singularidad. Desde la aprobación de la *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*, en 2006, la inclusión de las personas con diversidad funcional en la sociedad no es tanto una cuestión de normalización, cuanto una cuestión de derechos.

A pesar de que muchos países a nivel político han ratificado dicha *Convención* y teóricamente las administraciones públicas y entidades sociales hablan en sus discursos de inclusión, en la práctica los derechos básicos de muchas personas con diversidad funcional, **sobre todo de aquellas con discapacidad intelectual y del desarrollo**, son habitualmente vulnerados. A partir de un análisis de los espacios que habitan estos ciudadanos en su vida cotidiana, podemos hacernos una aproximación al modo real en que estas personas están presentes, participan y pertenecen su comunidad:

Presencia

Las personas con discapacidad cuentan con **servicios específicos** en los que desarrollan la mayor parte de sus vidas. Esto hace que apenas estén presentes en la comunidad. El principal problema, pues, al que se enfrentan las entidades sociales y culturales es que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo son ciudadanos apenas presentes en los servicios comunitarios.

Participación

Cuando las personas con diversidad funcional participan en la comunidad se enfrentan a **barreras físicas, sensoriales, actitudinales y cognitivas**. Un ejemplo son las actuaciones de los museos y centros de arte, que quieren ser más accesibles y diseñan espacios y actividades pensando en un público diverso.

Pertenencia

Las personas con discapacidad intelectual ven vulnerados sus derechos como ciudadanos al estar sujetos a los modelos mentales que hay sobre la discapacidad y por depender de las pautas de los servicios específicos del ámbito de la discapacidad. Como añadido, los servicios comunitarios contienen barreras que los hacen inaccesibles. Estas situaciones provocan que la mayoría de las personas con diversidad funcional no gocen de una pertenencia real en la sociedad, pues su derecho a una participación en la vida comunitaria **en igualdad de condiciones** para el ejercicio de una ciudadanía plena se ve limitado.

EDUCACIÓN INCLUSIVA= EDUCACIÓN PARA TOD@S

¿Exclusión, integración o inclusión?

Entendiendo el aprendizaje como un **acontecimiento** donde aprendemos **a ser y a vivir junto a otros**, la educación ha de ser un lugar donde compartir experiencias con personas con todo tipo de capacidades e intereses. Un entorno inclusivo donde la diferencia se viva como un valor y lo que nos una sea lograr el mayor **empoderamiento personal**. En la escuela hemos de aprender a ser ciudadanos autodeterminados, reflexivos, críticos, éticos y comprometidos. A través de una educación inclusiva, todos podremos buscar y encontrar nuestro lugar en el mundo, aportando cada uno de nosotros desde lo que somos: desde nuestros **talentos**, para alcanzar la más alta posibilidad de desarrollo personal.

ACCESIBILIDAD CULTURAL= DISEÑO PARA TOD@S

El público como protagonista.

Los nuevos conceptos de **accesibilidad cultural y museología social** han impulsado la aparición de *iniciativas* dirigidas a elevar la participación como público de las personas con diversidad funcional, todavía hoy poco presentes en el escenario cultural. Además, en los últimos diez años en museos y centros de arte se han creado programas específicos cuya meta es hacer la cultura más accesible. Sin embargo, al estar específicamente orientados a las personas con diversidad funcional, el tipo de

participación que ofrece genera nuevas burbujas excluyentes dentro de los centros de arte. Diseño universal significa sin embargo, hacer accesibles. Conscientes de esta situación, los departamentos de educación de los museos están buscando **nuevas estrategias** para apoyar la inclusión real de las personas con diversidad funcional en la sociedad.

Museos, artistas, comisarios y mediadores culturales se están uniendo a la lucha contra la exclusión social a través de proyectos en los que participan sujetos antes ajenos al panorama cultural.

EL GIRO COLABORATIVO

Trazando puentes desde el ámbito SOCIAL.

En este camino hacia una sociedad más inclusiva para todos, los servicios tradicionales del ámbito de la discapacidad se están transformando a demanda de los movimientos sociales y de las propias personas con diversidad funcional, abriendo paso a otro tipo de entidades: las organizaciones *puente*. Este tipo de organizaciones emergentes cumplen la función de ofrecer apoyo personalizado a los ciudadanos con *diversidad funcional cognitiva* para que logren *planes de vida buena* dentro de la comunidad. A su vez, los servicios comunitarios se están transformando para ser cada vez más accesibles a una ciudadanía diversa.

Trazando puentes desde el ámbito ARTÍSTICO.

La creación contemporánea ha dado también un giro hacia lo social. Desde la concepción del mundo del arte como un mercado centrado en los objetos, hasta el posicionamiento actual centrado en los sujetos, en el público. En esta evolución, el campo del arte se ha nutrido del encuentro con otras disciplinas, como la pedagogía y las ciencias sociales y políticas. En el arte contemporáneo, el interés por lo participativo y/o colaborativo favorece que muchos creadores actuales encaren su trabajo transversalmente, es decir, como la intersección de sus propios intereses con las necesidades de los contextos comunitarios. En el campo del arte ha emergido también un compromiso e interés hacia las minorías en situación de desigualdad. El compromiso social y el activismo son los rasgos esenciales del nuevo arte colaborativo.

Bibliografía

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, (21, abril 2006).
Proclamada por la Asamblea General en Nueva York, 13 de diciembre de 2006. Ratificada por España:
BOE de 21 de abril de 2008. Disponible en: <http://www.convenciondiscapacidad.es/index.htm>

Rodríguez Díaz, S., V. Ferreira, M.A. (2010). Diversidad funcional: Sobre lo normal y lo patológico en torno a la condición social de la *dis*-capacidad. *Cuadernos de Relaciones Laborales*. Vol. 28, núm.1 2010.

RECURSOS BLOQUE 1: INTERDEPENDENCIAS

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Calderón Almendros, I. (2012). *Educación, hándicap e inclusión*. Las Gabias (Granada): Ed. Mágina.

Este libro narra la historia de Rafael Calderón, el primer joven español con diversidad funcional cognitiva que ha obtenido el grado profesional de Música. A lo largo del libro se describe la lucha de Rafael y su familia por continuar sus estudios de secundaria en un centro ordinario, institución que al final de su etapa educativa pretende negarle su derecho a participar como alumno.

- Echeíta, G. (2014). *Educación para la inclusión o educación sin exclusiones*. Ed. Narcea.

El autor realiza un análisis de cómo el sistema educativo actual segrega a la población en general (no solo a los estudiantes con diversidad funcional). En el libro se revisa de qué modo la educación especial perpetúa la exclusión social y cuales son las claves de una educación para todos.

- Esteban-Guitart, M. y Vila Mendiburu, Ignasi. (2013). *Experiencias en educación inclusiva: vinculación familia, escuela y comunidad*. Ed. Horsori.

Este conjunto de experiencias muestran de qué modo el cambio de paradigma educativo exige nuevos modos de relación entre los agentes que participan en el proceso educativo, incidiendo sobre todo en los proyectos colaborativos.

- Gallardo, M. (2007). *María y yo*. Ed. Astiberri.

María y yo es un cómic donde el autor narra en clave de humor su relación con su hija María, una niña con trastorno del espectro autista y muchas cualidades que se

describen en las viñetas: memoria de elefante, sentido de la orientación, sirena en el agua... Además, Miguel Gallardo denuncia cómo el entorno está cargado de barreras actitudinales a las que se enfrentan cada día él y su hija.

- Lidón Heras, L. (2013). *La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ¿Por qué una toma de conciencia? Una propuesta para los medios de comunicación*. Madrid: Editorial Ramón Areces.

La autora hace un análisis profundo y lúcido de la Convención, destacando los artículos que hablan de la toma de conciencia de la discapacidad y nos invita a través de él a profundizar en la reflexión sobre la diversidad humana.

- Peralta F. y González-Torres, M. (2009). "El movimiento hacia la autodeterminación personal: antecedentes y estado actual". En *El largo camino hacia una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo XIX a nuestros días*. XV Coloquio de Historia de la Educación. Vol. 1 (pp. 181-192). Pamplona.

En este artículo los autores inciden en cómo el concepto de autodeterminación, proveniente del contexto de discapacidad, es aplicable al proceso educativo de cualquier ciudadano (empoderamiento) y clave en la construcción de una educación para todos.

- Rodríguez Díaz, S. (2013). Diversas capacidades, distintas dis-capacidades: relativismo sensorial y plasticidad de la percepción. En *Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*. Vol. 7 (2). UNED.

Desde el punto de vista crítico que nos ofrece la autora, se revisan los términos y conceptos en torno a la diversidad humana, así como se analiza la subjetividad de la percepción.

- Sáez-Sáinz, M. y García Medina, R. (2013). *Diversidad e inclusión educativa. Aspectos didácticos y organizativos*. Ed. Catarata.

Esta obra fundamental para entender cómo funciona el sistema educativo actual en España, cuestiona además los modos en que se organizan los centros y las pautas de

la administración pública en relación a los alumnos con necesidades educativas especiales.

- Solomón, A. (2014). *Lejos del árbol*. Ed. Debate.

Partiendo de su experiencia personal como homosexual, el autor presenta historias de vida de otros grupos minoritarios y sus familias en su lucha por la inclusión. Una narración sincera y emotiva desde lo biográfico.

- Tammet, D. (2007). *Nacido en un día azul: un viaje por el interior de la mente y la vida de un genio autista*. Ed. Sirio.

Daniel, el autor de este libro autobiográfico, es conocido mundialmente por su talento en el aprendizaje de idiomas, cualidad que esté en relación con su condición de persona con síndrome de Asperger. Daniel nos invita a mirar el mundo desde sus ojos y sorprendernos con las posibilidades que su mente ofrece.

RECURSOS WEB

- Webdoc Cromosoma Cinco.

Esta plataforma en torno al documental Cromosoma Cinco ofrece recursos extra de gran interés para entender mejor el contexto en el que se desenvuelven los protagonistas.

Disponible en: <http://www.rtve.es/cromosomacinco/extras/index.html>

- Cappaces.

Esta plataforma surge de la necesidad de la autora, una madre de un niño con diversidad funcional, de conectar con otros padres y dar voz a sus demandas. En esta web se recopilan recursos para familias y profesionales, así como ensayos de la autora sobre diferentes temas relacionados con sus vivencias.

Disponible en: <https://cappaces.com/significado-discapacidad/>

-Culinary Misfits.

Es un proyecto con sede en Berlín impulsado por dos emprendedoras que buscan una alternativa para las frutas y verduras que se salen de lo cánones marcados por el sistema de producción agrícola. La iniciativa recoge estas piezas descatalogadas por su aspecto, tamaño y forma y las transforma en sabrosos platos. En su web se puede acceder al proyecto artístico del fotógrafo Oliver Wand, que muestra modelos diversos junto a verduras diversas.

Disponible en: <http://www.culinarymisfits.de>

-Misfits Models.

Una plataforma abierta a la participación de cualquier ciudadano que quiera registrarse como modelo “imperfecto” y ofrecer su disponibilidad. La web muestra la diversidad humana a través de las fotos y de la información relativa a cada modelo.

Disponible en: <http://www.misfitmodels.de/men.php>

Aquí tienes información relativa a proyectos educativos que buscan ser una alternativa al sistema educativo tradicional. Te animamos a que investigues a partir de ellos y descubras más alternativas:

- PLATAFORMA Ludus. Disponible en: <http://ludus.org.es/es/projects>

- PLATAFORMA Reevo. Disponible en: <http://reevo.org>

- Acerca de Escuela libre (educación en casa).

Disponible en : <http://educacionlibre.org/wordpress/>

- Acerca de Montessori.

Disponible en: <http://asociacionmontessori.net>

- Acerca de Educación democrática.

Disponible en: <https://educaciondemocratica.wordpress.com/category/educacion-alternativa/>

- Acerca de Waldorf:

Disponible en: <http://colegioswaldorf.org>

- Acerca de Escuela-Bosque.

Disponible en: <http://escuelainnatura.com/escuelas-bosque-espana/>

- Acerca del enfoque Reggio-Emilia.

Disponible en: <http://www.reggiochildren.it/?lang=en>

RECOMENDACIONES VIDEOGRÁFICAS:

- Documental CROMOSOMA CINCO:

La película narra, en primera persona, la experiencia de Lisa como madre de una preciosa niña con una enfermedad rara, Adrea. En el documental se muestra la crudeza de la situación dulcificada por la belleza de las imágenes y el amor de la familia de Andrea, que luchan por ofrecer a Andrea la más alta posibilidad de desarrollo y de felicidad.

<https://vimeo.com/166668197>

Entrevista a las directoras en Versión española:

<http://www.rtve.es/alcarta/videos/version-espanola/version-espanola-cromosoma-cinco/1796940/>

- La Aventura del Saber: *Colegio Público Amara Berri*.

Es esta edición La Aventura del Saber se cuela en el colegio para descubrir las claves de su proyecto educativo. Los participantes de la comunidad educativa (directora, profesores y alumnos) describen cómo es el día a día en el centro.

<http://www.rtve.es/alcarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuraamara/3896670/>

- Sheridan, J.(1989). “My Left Foot”, (Mi pie izquierdo).

La película narra la biografía del artista irlandés Christy Brown, que nace con una diversidad funcional física en el seno de una familia obrera. Gracias a la fortaleza de su madre y al apoyo de una conocida psiquiatra, Christy consigue poco a poco desarrollar su faceta artística. En la pieza se describen las barreras a las que se enfrenta el artista, fundamentalmente en relación a su contexto social y su época.

- Penn, A. (1962). “The Miracle Worker “, (El milagro de Anna Sullivan).

Basada en una historia real, la película muestra el arduo proceso educativo de una niña con sordo-ceguera por parte de su profesora particular. Gracias a esta figura, Anna aprende a comunicarse y encuentra su lugar en el mundo.

RECURSOS BLOQUE 2: CARTOGRAFÍAS INVISIBLES

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

-Acuña, E. (2010). *Repensando los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos frente a los desafíos actuales de la institucionalización de las personas con diversidad funcional mental*. Tesis para optar el Título de Abogado. Facultad de Derecho. Universidad Católica de Perú.

En esta tesis se incide en la incoherencia existente entre el cambio de paradigma de la discapacidad a nivel teórico y la realidad cotidiana de los ciudadanos con diversidad funcional, que siguen sufriendo procesos de institucionalización.

- Balaguer, A. P. (2012). *Deconstruyendo la dependencia: propuestas para una vida independiente*. Barcelona: Editorial UOC.

En el libro podemos encontrar los fundamentos que rebaten la idea de que la discapacidad va ligada a la dependencia. Reivindicando los recursos que ha de proporcionar el entorno a la persona para gozar de una vida lo más independiente posible.

- Conde Melguizo, R. (2014). *Evolución del concepto de discapacidad en la sociedad contemporánea: de cuerpos enfermos a sociedades excluyentes*. En Praxis Sociológica. Número 18. Toledo.

Este artículo nos muestra un breve análisis por los diferentes modos de entender la diversidad funcional a lo largo del pasado siglo y la situación actual.

- García Alonso, J. V. (2003). *El Movimiento de Vida Independiente: experiencias internacionales*. Madrid: Fundación Luis Vives.

Una publicación fundamental para profundizar en los movimientos sociales que han impulsado el cambio de paradigma de la diversidad funcional hasta nuestros días.

-O'Brien, J. (2003). *La planificación centrada en la persona como factor de contribución en el cambio organizacional y social*. Siglo de Oro. Revista Española sobre Discapacidad Intelectual Vol. 34 (4), N° 208. Pág (65-69).

- Palacios, A. y Romañach, J. (2007). *El modelo de la diversidad*. La Bioética y los Derechos Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Buenos Aires: Ediciones Diversitas-AIES.

Los autores presentan un nuevo modelo social que busca superar a todos los anteriores, basado en el concepto de diversidad funcional y en la ciudadanía plena. Romañach, autor con una diversidad funcional, defiende este modelo desde su experiencia vital y su recorrido profesional como filósofo.

- Roca, P. (2011). *Arrugas*. Astiberri Ediciones.

Un cómic que muestra la crudeza de la vida en una institución residencial.

- Useros, V. y Fernández, H. (2014, 3 de julio). *Las residencias de los Cotino iban a llenarse con dinero de dependientes*. En El Mundo Digital [en línea]. Disponible en: <http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/07/03/53b45bf222601d064e8b456d.html>

En este artículo podemos ver la punta del iceberg del negocio que gira en torno al mercado residencial y su relación con las políticas sociales que impulsan algunos políticos desde su interés empresarial.

Para bibliografía en **inglés** sobre INCLUSIÓN, recomendamos curiosear en la web: <http://www.inclusiononline.co.uk/default.aspx>

RECURSOS WEB

- NEW PATHS TO INCLUSION.

Un proyecto de formación europeo (2009-2011) inspirado en el trabajo de O'Brien, cuya meta es hacer más accesibles las organizaciones y la propia comunidad, aplicando la metodología *Planificación centrada en la persona*.

<http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/en/>

- Foro de Vida Independiente. Para ampliar información sobre el concepto de diversidad funcional, recomendamos visitar este foro.

Disponible en: <http://www.forovidaindependiente.org>

- Federación de Vida Independiente de España (FEVI). En esta plataforma se reúnen las iniciativas de vida independiente a nivel nacional.

Disponible en: <http://www.federacionvi.org>

- Plena Inclusión.

Plataforma nacional de organizaciones dirigidas a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias.

Disponible en: <http://www.plenainclusionmadrid.org>

-Fundación Aprocor.

Entidad dirigida a adultos con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. Cuenta con diferentes servicios y centros para impulsar los proyectos de vida de sus miembros en comunidad, como por ejemplo el Espacio de Inclusión y Oportunidades de Las Tablas, en Madrid.

Disponible en: <http://fundacionaprocor.org>

-Fundación Tuya.

Entidad tutelar para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que impulsa proyectos personales de vida plena. La Fundación Tuya, desde su carácter innovador y creativo, impulsa formaciones y encuentros, entre otros el espacio AIREA (unas jornadas donde se invita a ciudadanos diversos a reflexionar juntos para la construcción de un mundo más inclusivo)

Disponible en: <https://fundaciontuya.net> y <http://aireatuya.org>

RECOMENDACIONES VIDEOGRÁFICAS:

- Ponencia de Rosa Conca, I Jornadas sobre Vida Independiente, Valencia, 2015.

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=GOadrU6zOsQ>

Rosa Conca habla de las problemáticas a las que se enfrentan las iniciativas de vida independiente en nuestro país.

-Discurso de Laura Fernández, “Asistencia personal para una vida independiente”, en las I Jornadas sobre Vida Independiente, Valencia, 2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=G11qYoEtlwE>

Laura describe la iniciativa de vida independiente para personas con diversidad funcional cognitiva que lidera en su organización en el País Vasco.

-Sesión de la Escuela de Educación Disruptiva (EED) de Fundación Telefónica sobre educación inclusiva.

En esta sesión se invitaron a diferentes autores, entre ellos, Gerardo Echeíta, a dialogar en torno a la problemática del sistema educativo actual en su respuesta a la diversidad del alumnado.

Disponible en: <http://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/escuela-educacion-disruptiva-2015/discapacidades/>

-Documental “Yo soy uno más, notas a contratiempo”.

Un documental sobre el libro: Calderón Almendros, I. (2012). *Educación, hándicap e inclusión*. Las Gabias (Granada): Ed. Mágina. Narra la historia de Rafael Calderón, el primer joven español con diversidad funcional cognitiva que ha obtenido el grado profesional de Música.

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=9QP6aTdkbK4>

- Hallström, Lasse . (1993). “What’s eating Gilbert Grape?” (¿A quién ama Gilbert Grape?)

En esta película podemos ver de qué modo se tejen las relaciones de una humilde familia norteamericana con un miembro con una discapacidad intelectual. Y cómo el entorno social influye en los modos de entender y gestionar esta situación.

RECURSOS BLOQUE 3: ACCESIBILIDAD CULTURAL

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Cuairán Yeregui, O., Laparra Alguacil, I. , Arnedo Villanueva, A. y Loitegui Baciero, A. (2009). "Terapia ocupacional en Discapacidad Intelectual".[en línea]. En TOG. A Coruña: [Revista en Internet]. Vol. 6, supl. 4 (pp. 391-409). Disponible en: <http://www.revistatog.com/suple/Vol4/discapacidad.pdf>.

Para observar de qué modo la terapia ocupacional puede impregnar de un modo invisible todavía hoy nuestra práctica profesional.

- Espinosa, A. y Bonmatí, C. Coord. (2013). *Manual de accesibilidad e inclusión en museos y lugares del patrimonio cultural y natural*. Ediciones Trea, Gijón.

Imprescindible manual en español de accesibilidad cultural, cuya introducción es una lúcida reflexión sobre la diversidad humana y su problemática.

- Fernández Cordero, L. (2013). El reto de la Vida Independiente. La experiencia de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco en la prestación de apoyos a personas con discapacidad intelectual. En *Revista Española de Discapacidad*, I (pp. 159- 165). Ministerio de Sanidad. Centro Español de Documentación sobre Discapacidad.

Un ejemplo de cómo se intentan aplicar los conceptos del Movimiento de Vida Independiente al ámbito de la discapacidad intelectual.

- Gamoneda, A. y Moreno, A. (2014). Educación y acción social en el Museo Thyssen-Bornemisza. Buscando un modelo de normalidad basado en la diversidad. En *En y con todos los sentidos: hacia la integración social en igualdad. Actas del II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad. Museos y Patrimonio (Huesca)*.

Para entender el posicionamiento del equipo del Museo Thyssen y su apuesta por nuevos modos de diseñar las propuestas dirigidas a todo tipo de públicos.

- González d' Ambrosio, S. (2014). *De lo específico a lo compartido. Evolución de los programas de accesibilidad con personas con discapacidad intelectual en el Museo*

Reina Sofía. En Actas del II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad. "Museos y Patrimonio. En y con todos los sentidos: hacia la integración social en igualdad". Huesca

Para entender el posicionamiento del equipo del Museo Reina Sofía y su apuesta por nuevos modos de diseñar las propuestas dirigidas a todo tipo de públicos.

- *García, G. (2010). Arte Outsider. La pulsión creativa al desnudo. Memoria para optar al grado de doctor. Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense de Madrid.*

Interesante análisis del arte outsider, sus artistas y sus procesos creativos. (Si bien personalmente echo en falta en esta tesis una revisión crítica del propio concepto, del mercado del arte y de los espacios no tan inclusivos de creación que se dan en torno al arte outsider).

- *Megías Martínez, C. (2012). Estrategias participativas en arte y educación: un estudio de casos con adolescentes hospitalizados (Tesis doctoral). Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica. Facultad de Bellas Artes. UCM.*

Para acercarnos de otro modo al arte outsider y conocer algunas prácticas artísticas participativas que ofrece el ámbito de la educación artística a los contextos de salud.

- *Morón, M. (2011). Los museos de arte, agentes activos para la equidad social. Proyectos para personas con necesidades específicas de apoyo. En Arteterapia: Papeles de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. Vol. 6. (pp. 253-268). Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid.*

Un ejemplo de cómo diseñar actividades educativas en museos para públicos con diversidad funcional cognitiva.

- *Múnera Barbosa, B. (2011). La fotografía como instrumento para la creatividad y la inclusión en personas con diversidad funcional (Tesis doctoral). Facultad de Bellas Artes, Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica. Madrid: Universidad Complutense.*

Un proyecto de investigación en educación artística que ofrece una metodología inclusiva a través de la fotografía para participantes con diversidad funcional física.

RECURSOS WEB

Proyectos y plataformas de arte

- *Creative Growth Art Center.*

Web: <http://www.creativegrowth.org/category/news>

Centro de arte donde se filmó el documental ¿Qué tienes *Debajo del Sombrero?*

-*Plataforma Debajo del Sombrero.*

Web: <http://www.debajodelsombrero.org>

- *emPowerparents.* Web: <http://www.empowerparents.net/web/index.php/es-ES/>

Para conocer más sobre este proyecto, consultar también la web de los impulsores,

HABLARENARTE: <http://www.hablarenarte.com/es/>

Accesibilidad en museos y centros de arte

- Plataforma del Ministerio de educación, cultura y deporte sobre Museos más sociales.

Web: <http://www.mecd.gob.es/museosmassociales/otras-practicas/museo-accesible.htm>

- Área de Educación del Museo Thyssen: EducaTyssen.

Web: <https://www.educathyssen.org>

-Área de Educación del Museo del Prado.

Web: <https://www.museodelprado.es/aprende>

-Área de Educación del Museo Nacional de Arte Reina Sofía.

Web: <http://www.museoreinasofia.es/educacion>

-Actividades educativas de la Fundación Banco Santander.

Web: <https://www.fundacionbancosantander.com/es/actividades-educativas>

-Inclusión y accesibilidad del Museo ICO.

Web: <http://www.fundacionico.es/museo-ico/inclusion-y-accesibilidad.html>

-Servicio educativo y Proyectos de participación del Centro de Arte La Panera.

Web: <http://www.lapanera.cat/home.php?op=62&module=editor>

-Área de Educación y Accesibilidad de Vila Museu

Web: <http://www.vilamuseu.es>

Accesibilidad

-Aprendices visuales.

Web: <http://www.aprendicesvisuales.org>

Una plataforma de difusión y sensibilización en torno al autismo. Ofrece una colección de cuentos y formación online. También un documental sobre el proyecto cuya meta es romper estereotipos en torno al autismo.

-Desing for All Foundation.

Web: <http://designforall.org/?Setlang=es>

Es una plataforma que recopila y difunde conocimiento sobre diseño universal.

- La ciudad accesible.

Web: <http://laciudadaccesible.com>

Es un buscador de accesibilidad que ofrece información sobre diseño para todos a nivel global.

-The Noun Project.

Web: <https://thenounproject.com>

Una plataforma que ofrece un archivo de pictogramas o iconos diseñados por artistas visuales (son los que he utilizado para los vídeos del curso).

-Portal aragonés de la comunicación aumentativa y alternativa.

Web: <http://www.catedu.es/arasaac/>

Un referente en cuestiones de diseño y metodología de comunicación basado en pictogramas, dirigido al ámbito de la discapacidad. De uso libre y gratuito.

-Centro español de documentación sobre discapacidad.

Web: <http://www.cedd.net>

Para buscar bibliografía sobre diferentes temáticas, entre ellas, accesibilidad.

RECOMENDACIONES VIDEOGRÁFICAS:

-Documental “Otras Voces”. Plena Inclusión Madrid Área de Cultura

<http://www.plenainclusionmadrid.org/proyecto/otras-voces/>

- Versión española “¿Qué tienes debajo del sombrero?”

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-tienes-debajo-del-sombrero/1435045/>

Entrevista a los directores del documental, acompañados por la artista Belén Sánchez.

-Documental “MARÍA Y YO” [http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-](http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-maria-yo/2060907/)

[documental/documental-maria-yo/2060907/](http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-maria-yo/2060907/)

Una pieza que narra las vacaciones de Miguel y su hija María. Basado en el cómic homónimo.

RECURSOS BLOQUE 4: EL GIRO COLABORATIVO

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Claramonte, J. (2010). *Arte de Contexto*. Ed. Nerea.

Una lectura básica para acercarnos al arte del contexto y sus bases teóricas.

Es Baluard. (2010). *Arte contemporáneo y educación especial*. Publicado en ICOM España. Museo e inclusión social. DIGITAL. Revista del Comité Español de ICOM. Número 2. ICOM-España, 2011. ISSN 2173-9250

Imprescindible para conocer proyectos participativos trazando puentes entre lo cultural y lo social.

Etxeberría, X. (2008). La condición de ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual. En *Cuadernos Deusto de Derechos Humanos*. Número 48. Bilbao: Universidad de Deusto.

Un posicionamiento político desde la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

García Escobar, J. (2008). Incidencia política, empoderamiento y movimientos de personas con discapacidad. En *Revista Humanismo y Trabajo Social*. Vol. 7 (pp. 121-134) León: Escuela de Trabajo Social.

Para reflexionar sobre la necesidad de empoderamiento del contexto de la discapacidad y de nuestro compromiso profesional y personal en su impulso.

Holburn, R. (2002). Arte y Creatividad de las Personas con Discapacidad Intelectual. En *Proyecto INCLUSIÓN EUROPE*. Departamento de Arte y Creatividad (Bundesvereinigung Lebenshilfe). Universidad de Marburg (Alemania).

Para entender de qué modo opera a nivel europeo el concepto de arte en el ámbito de discapacidad.

Mallo, S. (2003). Democracia, ciudadanía y participación: nuevos sujetos sociales en los siglos XX y XXI. En Grupo Interdisciplinario Estado, Sociedad y Economía (GIESE 2021). Uruguay: Universidad de la República.

Sobre la necesidad de repensarnos como ciudadanos.

Navarro Díaz, L R. (2010). *Entre esferas públicas y ciudadanía. Las teorías de Arendt, Habermas y Mouffe aplicadas a la comunicación para el cambio social*. Barranquilla (Colombia): Ediciones Uninorte

Un discurso muy interesante sobre los modos en que los ciudadanos habitamos los espacios públicos y la necesidad de nuevos modelos de habitabilidad que superen el capitalismo.

Sánchez Alcón, J. M. (2011). *Pensamiento libre para personas con discapacidad intelectual*. España: Pirámide.

Una lectura indispensable para romper los estereotipos acerca de la discapacidad intelectual y la necesidad y capacidad de toda persona de reflexionar, compartir y repensarse.

Scharmer, O. (2015). *Teoría U*. Ed. Eleftheria.

Una lectura intensa, pero muy potente sobre el desarrollo personal y social a través de la teoría U, una metodología que está inspirando a organizaciones, investigadores y personas a nivel mundial para trabajar juntos en el cambio de paradigma de la humanidad.

Toboso, M. (2008). Cultura científica y participación de las personas con discapacidad en materia de ciencia y tecnología. En *Apropiación social de la ciencia*. López Cerezo, J.A. Y Gómez González, F.J. (coord.). (p. 237-252). España: Biblioteca Nueva: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI.

Toboso expone en este artículo la necesidad de que la ciencia se haga más humana e incorpore los avances de las ciencias sociales, en cuestiones del valor de la diversidad humana.

RECURSOS WEB

-**Arquitecturas colectivas.** Red de personas y colectivos que promueven la construcción participativa del entorno urbano.

Web: <https://arquitecturascolectivas.net>

-**CAPP (Collaborative Arts Partnership Programm).** Un proyecto colaborativo internacional de Hablarenarte.

Web: <http://www.hablarenarte.com/es/proyecto/id/collab-arts>

-**Ciudad Huerto.** Un espacio de aprendizaje híbrido para compartir las experiencias de los proyectos de huertos urbanos de la ciudad de Madrid.

Web: <http://ciudad-huerto.org/#top>

-**Conect@ Blog.** Un proyecto de investigación del departamento de educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en torno a la accesibilidad del museo.

Web: <https://conectamuseoreinasofia.wordpress.com>

-**Idensitat.** Una plataforma para la difusión y promoción de prácticas artísticas participativas. Con la expresión "**experimentar con el lugar para transformar las prácticas artísticas, y experimentar con las prácticas artísticas para transformar el lugar**", Idensitat quiere hacer evidente la función activadora que tiene el arte en el contexto social, y su capacidad para difundirlo en un contexto más global.

Web: <https://www.idensitat.net/es/>

-**Intermediae.** Un espacio de creación basado en la experimentación y el aprendizaje compartidos. Situado centro del centro cultural de Matadero Madrid.

Web: <http://intermediae.es>

-**Medialab-Prado.** Un laboratorio ciudadano de producción, investigación y difusión de proyectos culturales en torno a las redes digitales.

Web: <http://medialab-prado.es>

-**Mural E.** Un proyecto colaborativo de Pedagogías Invisibles y Thikwa para el Instituto Cervantes. Con la colaboración del colegio Joan Miró de Berlín.

Web: <https://pinvisiblesblog.wordpress.com/2016/06/15/mural-e-proyecto-de-arteeducacion-disenado-por-pedagogias-invisibles-y-thikwa-werkstatt-fur-teather-und-kunst-para-sommerfest-en-el-instituto-cervantes-de-berlin/>

-**Tejiendo la Calle**. Un proyecto colectivo de Marina Fernández.

Web: <https://submarina.info/tejiendo-la-calle/>

-**Teoría U a través de la experiencia del U-LAB de Medialab-Prado** (os recomiendo ver el vídeo que aparece en la página web).

Web: <http://medialab-prado.es/article/ulab-20>

-**Todo x la praxis**. Colectivo multidisciplinar que desarrolla proyectos colaborativos arquitectónicos para la reconquista del espacio público y su uso colectivo.

Web: <http://www.todoporlapraxis.es>

RECOMENDACIONES VIDEOGRÁFICAS:

-**Artista Carlos Mariscal**. Proyecto audiovisual colaborativo “4 Preguntas”. Plataforma Debajo del Sombrero. (2009).

Carlos Mariscal, fundador honorífico de la Asociación Debajo del Sombrero, vivió en la residencia Hogar Don Orión desde los 5 años de edad hasta su muerte en 2013.

Como creador, desarrolló un proyecto audiovisual colaborativo junto con parte del equipo de Debajo del Sombrero en el que utilizaba la cámara como herramienta de comunicación y los procesos audiovisuales como excusa para participar en la comunidad. Su mayor reivindicación era precisamente la vida independiente, demanda que podéis palpar en su pieza “4 preguntas”.

Web: <http://www.debajodelsombrero.org/video.php?id=1104>

- **María y yo**. (Documental RTVE). Dirección: Fernández de Castro, F. Gallardo, M. (2013).

Un proyecto audiovisual en el que se aterriza el cómic de Miguel Gallardo, *María y yo*, a la realidad. Interesante ver cómo dialogan los dos medios y los dos autores: cómic y documental, Fernández de Castro y Gallardo. Además, de nuevo una familia muestra cómo es su original relación con su hija con TEA, desde la sinceridad, el humor y la lucha diaria.

Web: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-maria-yo/2060907/>

-**Intocable**. Dirección: Olivier Nakache y Éric Toledano (2011).

Es interesante ver esta pieza en relación a al vídeo de Carlos Mariscal “4 preguntas”.

Y reflexionar sobre la importancia del posicionamiento ante la diversidad funcional.

¿Qué sucede cuando los apoyos que necesita el protagonista del film trabajan desde el modelo médico-asistencial? ¿Qué tipo de apoyos necesita realmente una persona para ser feliz y tener una vida independiente plena?.

Web: <https://www.youtube.com/watch?v=e0mttsUlwMk>

-Pedagogías invisibles en La aventura del saber. RTVE (2015).

Para asomarse un poquito a los proyectos que desarrollamos. Nuestras compañeras de accesibilidad explican en este documental de que se trata el proyecto Arte Accesible, en Fundación Banco Santander.

Web: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventurapedainvisibles/3282219/>

-Teoría U. Una breve presentación de Otto Scharmer subtitulada en español.

Web: <https://www.youtube.com/watch?v=Be7NYQE8VXk>