

Concurso: “Historias Conectadas”
PROYECTO DOCUMENTAL
PERSPECTIVAS
(San Juan)

Escuela: Colegio Central Universitario Mariano Moreno

Integrantes del equipo:

Yamila Bula

Agostina Poblete

Rodrigo Giménez

Agustina Las Peñas

TEMA: EL ARTE Y LA DISCAPACIDAD

El tema elegido para este documental es el arte como medio de expresión, comunicación, trabajo, y proyecto de vida para personas con discapacidad. Está basado en un proyecto que tiene como objetivo la inclusión social, cultural, y laboral de personas entre 18 y 40 años con discapacidad intelectual a través del arte que se desarrolla desde el año 2011, coordinado por Nadia Bula, Prof. y Lic. en Artes Visuales en el Centro Educativo para Adultos Vida Nueva, en San Juan. El tema será abordado desde el punto de vista de sus protagonistas.

INVESTIGACIÓN

*Síntesis del Proyecto “Arte Inclusivo” del “Centro Educativo Vida Nueva”
La Inclusión a través del Arte*

El arte es una herramienta de transformación individual, porque permite descubrirse, expresarse y ser desde la capacidad de crear; y social por ser una acción compartida que intenta llegar a otros. Es un tiempo y un espacio de encuentro con uno mismo y con los demás, es un lenguaje que permite comunicar y expresar ideas, sentimientos, vivencias, necesidades, sueños y deseos.

La intención de este proyecto es generar encuentros inclusivos a través del arte entre personas con y sin discapacidad, ya que pensamos que estas experiencias redundan en multiplicidad de beneficios para todos.

Las propuestas de inclusión en ámbitos educativos y laborales fortalece el desarrollo de valores como el respeto por la diversidad, la colaboración, la solidaridad, la escucha atenta al otro y la tolerancia. Actitudes y valores que se hace imprescindible estimular y desarrollar en nuestra sociedad para mejorar la calidad de vida de todos.

En las personas con discapacidad estimula su autoestima, la confianza en sí mismos, sus deseos de comunicarse y expresarse y fundamentalmente se les abre las puertas de la inclusión en la sociedad con todo lo que ello significa para cualquier ser humano, ser considerados una persona con dignidad, derechos y posibilidades. Convencidos de la

necesidad de superar la división entre el ámbito de lo especial (discapacidad- anormalidad- enfermedad) y lo común (capacidad- normalidad- salud) proponemos estos encuentros con la intención de hacer de él un tiempo y un espacio de inclusión; donde cada persona sea mirada desde sus capacidades y sus potencialidades, donde cada una pueda expresarse, hacer y ser desde lo que siente, piensa y es.

Es importante mencionar que este año es el tercer ciclo en el que se llevará a cabo este proyecto; habiendo tenido hasta el momento una evaluación muy positiva en cuanto al proceso y resultados. En cuanto a los procesos individuales y grupales de los jóvenes que participaron, fue una experiencia evaluada en términos de muy positiva en cuanto posibilitó el ejercicio de la inclusión, la difusión de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (en ámbitos educativos, culturales y de participación ciudadana), el desarrollo de habilidades sociales y personales, el desarrollo de los jóvenes en cuanto a su autonomía e independencia como también en su creatividad y comunicación.

Esta propuesta tiene como objetivo fundamental brindar la posibilidad de acercamiento a un ámbito de trabajo normalizado y una salida laboral concreta para los jóvenes del Centro Educativo Vida Nueva(al que pertenece el proyecto) que hoy no están en condiciones de incluirse en un trabajo normalizado por distintas razones y/o que manifiesten interés y compromiso por incorporarse a este proyecto.

También el trabajo con el Colegio Central Universitario y con la Universidad implica garantizar la asistencia de personas ajenas al Centro Vida Nueva(al cual pertenece el proyecto). Y que por otra parte, ya comprobamos, motivan a nuestros jóvenes y adultos hacia la interacción, posibilitando el compartir e intercambiar experiencias con ellos.

También este tipo de trabajo con alumnos de otras instituciones educativas nos permite compartir y generar el compromiso con la inclusión, involucrando a toda la comunidad educativa de cada institución, lo que es fundamental para la difusión de esta temática y de la Convención.

Encuentros Inclusivos de Arte

A partir de la experiencia del 2010, 2011, 2012 y 2013 y la evaluación realizada del taller, es que para el 2014 se propone dar continuidad al mismo. Este próximo año se propondrá como punto de partida, retomar los Encuentros Inclusivos de Pintura con alumnos voluntarios del Colegio Central Universitario o Polivalente de Arte y con personas de diversos ámbitos sociales y culturales. Continuar y promocionar los nuevos modelos de remeras diseñadas y elaboradas por los jóvenes que se lograron este año y seguir haciendo muestras de sus obras en museos de arte.

Bibliografía consultada sobre discapacidad

- Varoni María Eugenia. CARTOGRAFÍAS DE LA DISCAPACIDAD. Ed. Brujas. Córdoba

- ARTE CONTEMPORÁNEO Y EDUCACIÓN ESPECIAL. Edita :Ajuntament de Lleida, Centre d'art la Panera. CDAN. Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas, Fundación ES Baluard Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma. Barcelona, España
- Graciela García Muñoz, PROCESOS CREATIVOS EN ARTISTAS OUTSIDER.(MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR) Bajo la dirección de la doctora Noemí Martínez Díez. Madrid, 2010
- LA CONVENCION INTERNACIONAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISTA POR SUS PROTAGONISTAS. Ed. Fundación Down España.
- SE TRATA DE LA CAPACIDAD. UNA EXPLICACION DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Ed. Victor Pineda Foundation y UNICEF. 2008
- CREATIVE GROWTH ART CENTER: CÓMO EL ÉXITO CREATIVO DIOPASO AL ÉXITO SOCIAL. Andreu-Sánchez, Celia (UAB-UdG) Martín-Pascual, Miguel Ángel (UAB-IRTVE) Grupo Neuro-Com. Barcelona, España.
- Calderón, I. y Habegger, S.: EDUCACIÓN, HÁNDICAP E INCLUSIÓN. UNA LUCHA FAMILIAR CONTRA UNA ESCUELA EXCLUYENTE. Octaedro Andalucía, Granada. 2012.

Webs

- <http://creativegrowth.org>
- <http://galerieimpaire.com/>
- <http://creativegrowth.org/newspage/2008/5/20/creative-growth-opens-paris-gallery-june-2008.html>
- <http://www.debajodelsombbrero.org/>
- <https://www.facebook.com/arte.inclusivo.7?fref=ts> (Página de facebook de Arte Inclusivo)
- <http://www.cre-arte.org.ar/>

Películas

- Barrera, L. y Peñafiel, I (2006) ¿QUÉ TIENES DEBAJO DEL SOMBRERO? Alicia Produce y Julio Medem. Madrid [documental].
- DOCUMENTAL YO SOY UNO MÁS. NOTAS A CONTRATIEMPO. <http://www.youtube.com/watch?v=9QP6aTdkbK4>

SINOPSIS

El documental "Perspectivas" cuenta la experiencia de Elsa, Noelia y Miguel, tres personas con discapacidad que participan del proyecto "Arte Inclusivo" que se realiza en la Ciudad de San Juan, en el Centro Vida Nueva y tiene como objetivo incluir laboral, cultural y socialmente a personas con discapacidad mediante actividades artísticas, como

la producción de remeras pintadas con serigrafía y pinturas en bastidor. Estas historias son ejemplares; representan y reflejan el esfuerzo, el anhelo de inclusión y superación personal de todos los integrantes del proyecto.

La primer escena es un camino, su recorrido, las pequeñas cosas, desde el contraluz de una hoja, una mano que pasa por una reja, pies que dan pasos, sombras, entre otros planos, hasta que personas llegan a un museo. Entran jóvenes y uno va en silla de ruedas. Al entrar hay una inauguración de una muestra de arte, se está dando discurso pero no se presta mucha atención, se pasa rápido entre la gente hasta llegar a los cuadros, se observan detenida y detalladamente, sus colores, formas, ritmo, texturas. Luego se va a planos más generales, se muestra la situación, la expresión del público ante las obras. Hasta este momento nadie sabe quiénes son los artistas.

Después comienzan planos detalles de una mano que da una pincelada, busca color hasta que se ven a los pintores. Los jóvenes realizan bastidores, diseños, se ven colores, movimientos, gesticulaciones, expresiones, acciones de los chicos que irán intercaladas (y a la vez serán parte de entrevistas hacia ellos).

Luego de esa primera escena, el documental presenta a los tres personajes, sus contextos y sus conflictos. Tienen diferentes edades y caminos, pero los obstáculos y deseos parecen ser compartidos. Comienza con Elsa, de 36 años que se encuentra en su casa, junto a su hermana. Elsa muestra cómo ha decorado parte de su casa con uno de sus cuadros. Su hermana completará el relato contando que vive desde hace unos meses sola, en un departamento al fondo de su casa y lo importante que es para ella haber logrado esa independencia. El conflicto de Elsa es que luego de un año de haber comenzado el taller “Arte Inclusivo”, la institución en la que participa, Centro de Vida Nueva, por los avances que había mostrado le recomienda ser parte de otro proyecto laboral, pero, después de ausentarse un año, quiso volver a compartir ese espacio artístico, tuvo miedo de no volver a estar con sus compañeros y no pintar paisajes junto a ellos. A través de notas y con insistencia ella solicita a las autoridades volver a ocupar ese lugar. Nos interesa recrear un diálogo en el que Elsa le cuenta a su profesora por qué decide volver. El documental muestra la alegría que siente esta protagonista al volver a pintar un cuadro, luego de su ausencia.

La historia de Noelia destaca que nadie está ajeno a sufrir una discapacidad aunque haya nacido sin ella. Es una chica de 24 años que luego de una dura enfermedad que tuvo como consecuencia una discapacidad intelectual y motriz, participa de la confección y el diseño de estampas que luego se imprimen con serigrafía. A ella le gusta usar y mostrar las remeras que diseña, es por eso que el documental la muestra vestida con ellas, caminando en espacios públicos, paseando con su familia, donde otras personas la puedan ver.

Por último, Miguel, que tiene síndrome de down, con 24 años de edad, participa del taller y además trabaja como portero en una empresa de diseño gráfico. En el proyecto forma parte del equipo que realiza las remeras que luego son vendidas a través de internet y de ferias de ropa y diseño. A través de Miguel queremos mostrar como muchas veces gana

el prejuicio al momento de emplear una persona con estas características dándoles trabajos que no estimulan demasiado su intelectualidad. Sin embargo, a través del proyecto demostraremos que él puede ser parte y sus dibujos pueden estar en colecciones de remeras. Miguel es risueño y afectuoso. El documental lo muestra realizando tareas sencillas en su lugar de trabajo y con secuencias iremos viendo cómo en el taller muestra toda su creatividad en el diseño de las estampas de remeras.

Las locaciones del documental son los espacios en los que se desarrolla el proyecto Arte Inclusivo, que son el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (lugar de los talleres de pintura) y las muestras de sus obras de arte, en Iconográfico, centro de impresiones gráfico donde se realiza la producción de remeras y bolsos (con diseños propios y originales de los jóvenes), el Centro Vida Nueva y las casas de los personajes, las ferias donde se llevan a cabo la comercialización de sus producciones, y los espacios donde se den encuentros inclusivos abiertos al público.

El documental cuenta las historias que se van intercalando, de tres jóvenes adultos con discapacidad que superaron obstáculos para hacer lo que les gusta y cómo esto es parte de su proyecto de vida. Sus testimonios son acompañados por aportes de los profesores, padres y amigos que siguen de cerca toda su actividad. Durante el relato, los tres personajes nunca se cruzan en locaciones, ni comparten escenas. "Perspectivas" termina con la celebración de una de sus actividades anuales, un taller, al aire libre, que reúne a los chicos del proyecto "Arte Inclusivo" con la comunidad que se convoca a acompañarlos y trabajar con ellos. Allí sí vemos a Miguel, Elsa y Noelia juntos, felices junto a sus compañeros, familiares y docentes que los acompañan en esa exposición.

Protagonistas

Ellos son Elsa, Noelia y Miguel.

MOTIVACIÓN PERSONAL

Nos parece un tema trascendental para documentar, ya que vemos a este medio audiovisual no sólo como una mera muestra, sino como una manera de comunicar, incluir, difundir los derechos de las personas con discapacidad, dar una posibilidad y un espacio, de ayudar a despertar. La barrera más fuerte a la que se enfrentan las personas con discapacidad es la sociedad (que es la real discapacitada), ya sea por ignorancia, cultura, conveniencias, ideologías, etc. A lo largo de los siglos las personas en situación de discapacidad han sido discriminadas, desmoralizadas, tratadas inhumanamente y hoy en día aunque ha habido muchos avances, y lentos progresos, la visión en el fondo no se termina de cambiar profunda y radicalmente como debiese ser. Así miles de personas se ven siempre en condiciones inferiores o nulas, desde su casa, la familia, el sistema educativo, el ámbito laboral, cultural y social.

El Proyecto “Arte Inclusivo”, justamente se enfrenta a todo esto, no sólo les da el espacio de expresión y las herramientas, los medios y las técnicas para llegar a comunicarse (ya que por ejemplo, hay muchos jóvenes que prácticamente carecen o han perdido por distintas situaciones hasta la posibilidad de comunicarse verbalmente, pero lo pueden hacer a través de una pintura, un dibujo, una línea), a conocerse y a construirse en lo propio e individual, sino que además lucha por proporcionarles a jóvenes y adultos con discapacidad, la posibilidad de poder tener un trabajo, un proyecto de vida independiente y sustentable y, a través de distintas experiencias, talleres, vivencias, llegar dar espacios de inclusión, como base de una construcción colectiva social.

TRATAMIENTO ESTÉTICO

Para nuestro proyecto, “Perspectivas”, en primer lugar, vamos a aprovechar el mejor recurso que nos ofrecen las distintas situaciones que se van a desarrollar en el mismo: el color. Las obras de arte, que los participantes de “Arte Inclusivo” producen, son característicos por sus colores vivos. Éstos acompañan perfectamente el punto de vista que se le quiere dar al documental, es la expresión de los artistas. Al tener también muchas texturas, el documental tendría muchos planos detalle con lente teleobjetivo, no sólo de los cuadros, sino también de los procesos de producción, lo que nos permitirá jugar con el foco del plano, y por lo tanto, con las percepciones del espectador. Estos planos, además darían continuidad a la estética de la primera escena, en la que metafóricamente mostramos el camino que cada persona sigue para llegar a algo, y sus distintas situaciones. Esa elección tiene como fin, darle dinamismo al cortometraje.

Como referencia de **Planos detalle con mucho color**, tomamos: Videoclip de “Latinoamérica”- Calle 13.

Además, otra parte del proyecto, sería filmada con cámara en mano con planos medios como parte del seguimiento de nuestros personajes principales en sus actividades, ya que realizarán acciones que requieren mucho movimiento (armado de exposiciones, entrega de folletos, etc.).

Con respecto a las entrevistas, ya sea a los profesores o a los alumnos, elegimos planos medios de los personajes (parados o sentados), siempre manteniendo la presencia de colores fuertes y vivos detrás del personaje, con lente teleobjetivo. Estos colores de fondo estarán dados por los cuadros, y las distintas producciones de los alumnos, permitiendo así hacer una distinción entre figura (entrevistado) y fondo (cuadros).

Como referencia del uso de **teleobjetivo**, y el **juego con el foco**, tomamos: Breaking Bad (último capítulo, 3° temporada).

Gran parte de las entrevistas serán escuchadas como voz en off. Lo que se escuchará coincidirá con la imagen. Por ejemplo: se verán en pantalla los alumnos pintando cuadros, mientras se escucha la voz de una profesora explicando cómo es el trabajo.

Para el sonido del documental, tenemos pensada música instrumental minimalista. Es decir, la música que vamos a usar será interpretada por pocos instrumentos, y además tendrá el ritmo muy marcado, lo que nos permita acompañar a las imágenes coloridas, y poder llevar el dinamismo del cortometraje. Una referencia del tipo de música que nos gustaría, es la banda sonora de la película “Amelie” que fue compuesta por Yann Tiersen: <http://www.youtube.com/watch?v=VNAA2VmVtiU> o la banda sonora de “Diarios de Motocicleta” compuesta por Gustavo Santaolalla: http://www.youtube.com/watch?v=8Pr_k87xnTW8k

La idea de la propuesta estética es mucho color, movimientos, dinamismo, luces, sombras, planos detalles, de pinceles, pinturas, paletas diversas. Además las expresiones, los momentos, las interrelaciones que se den en los talleres, en el proceso creativo y la producción.

Algunos ejemplos de planos serían los que se encuentran en las fotografías de este documento.

Fotografías

