

Tema 2.- Deporte, ocio y arte

Ponencia: Las personas con síndrome de Down en la creación escénica: desde el ocio a lo profesional

David Ojeda Abolafia. Profesor de Interpretación y Dirección en ESADCYL

Hace casi tres décadas aparecieron en distintos lugares de Europa compañías que incorporaban a su engranaje artístico personas con diversidad funcional. Estas compañías planteaban en casos diversos la integración a partir de las representaciones públicas de los espectáculos, dando cuenta de la labor a nivel educativo y social que podía tener el arte escénico, así como la incorporación de las personas con diversidad funcional a esta propuesta por entonces novedosa. Estas compañías pioneras, que, en algunos casos, se siguen manteniendo, han sido lanzaderas de otros proyectos. Compañías nacionales como Psicoballet de Maite León, Crei-Sants, El Tinglao, ANADE, Danza Mobile, Moments Arts, Flick-Flock, Compañía ASSIDO, Cía. Danzadown son un ejemplo en donde personas con Síndrome de Down ha participado como ejecutantes de arte, desde el ocio o lo profesional. En la actualidad, existen festivales nacionales e internacionales que mueven a estas compañías, y proyectos como El Otro Teatro-Fundación IITM o la Cía. El Globo Rojo que defienden programas de artes escénicas desde la inclusión educativa o de ocio. En el panorama internacional, en Europa, Stop Gap y Independence Dance en el Reino Unido, Maatwerk en Holanda, CREAM en Bélgica, Teatro de Cristal y L'Oiseau Mouche en Francia; o en Latinoamérica, Cía. Imágenes en Perú, Cía. Laboratorio de Sueños en Chile, son representativos de esta panorámica. En su avatar, han querido proponer una renovación en la creación escénica y la integración a través de sus quehaceres entre el ocio y la profesionalidad.

El artículo que presento a continuación intenta abarcar tres aspectos que me parecen fundamentales en este panorama: la educación desde el arte, la inclusión desde el ocio artístico de la persona con Síndrome de Down y la manifestación de proyecciones profesionales personales o a través de compañías de personas con Síndrome de Down, abarcando y afianzando una visión de conjunto en la que se apuesta por la integración

plena de estas personas, y en más, de todo el espectro de la sociedad que componen las personas con diversidad funcional, personas con discapacidad, personas con eficiencias, derechos y deberes, con responsabilidades necesarias atendiendo y dependiendo de su capacidad.

Se aborda un planteamiento de Escuela de las Artes para la diversidad, desde el que abordo el planteamiento de la educación desde el arte en diferentes niveles, condición que abriría puertas en los distintos compromisos que la persona tiene para con la sociedad. A su vez, un análisis de la estética de la representación y el arte escénico que me brinda la oportunidad de dar entidad a la propuesta y emisión del arte y de la estética de estas personas. Y por último, un panorama sucinto pero con la mayor intención en dar concreción a lo que entiendo existe hoy día, así como fundamentar todo el fondo y pensamiento que fundamenta este artículo. Al final, doy los datos de contacto de estas proyectos, para saber que aun siendo virtuales en la presentación, tienen realidad y se labran día a día.

Un debate abierto para el arte y la sociedad.-

Durante muchos años las personas con alguna deficiencia, personas con discapacidad, personas con minusvalía, personas con diversidad funcional han estado apartadas de las situaciones, de los deberes y de los derechos en cualquier sociedad. Quizá desde hace menos años, estemos asistiendo a la emancipación de estas personas, a una superación de límites inaccesibles que por suerte se están derribando. Desde hace menos años todavía, la iniciativa de las artes realizadas por personas con alguna deficiencia está siendo motivo de análisis en muchos lugares dentro de las diferentes culturas y sociedades del mundo contemporáneo.

En este breve recorrido de tiempo, asistimos entre incrédulos o admirados a la andanza de muchas compañías de artes escénicas, así como artistas individuales que reflejan un discurso, si no diferente, sí con cierto carácter personal desde su evidente presencia deforme en pos de una deformidad nacida de la estilización de la representación. Desde mi punto de vista, es una de las intenciones del arte escénico contemporáneo que más interés puedan suscitar en su análisis, y que generan todo tipo de controversias, sobre dónde y cómo se establecen las posibilidades o los límites del arte, según se quiera

observar. Como dice Adorno: “...*Lo genial será siempre paradójico y precario porque nunca puede fundirse lo libremente del todo, lo libremente descubierto, con lo necesario. No hay nada genial en arte sin que exista su derrumbamiento*”

La idea principal que intento aproximar hoy desea poner de manifiesto en un posible debate la actualidad artística de muchas compañías de artes escénicas que se encuentran conformadas por personas, artistas, con alguna deficiencia. En todo el estudio que he abordado en mi tesis doctoral pongo ante la evidencia de la sociedad este hecho: que el arte escénico realizado por personas con deficiencia, que además de su considerada calidad artística, se presenta como un encuentro con la sociedad tanto en la vía profesional como en la de carácter frutivos u ociosos. El resultado de esta labor me ha llevado a escribir que el *arte escénico se compone de una deformidad que aprehende junto a una deformidad aprehendida*. En ambos casos sirve de pleno para el crecimiento de la persona, pero, además, y siendo posiblemente lo más importante, para un encuentro directo con su inclusión o integración en la sociedad de los países donde se desarrollan sus actividades. Siempre hemos de entender que el término de deformidad atiende a una definición desde la estética, intentando no leer en ningún caso ninguna otra perspectiva que peyore el término empleado, y así sea tomado en pos de una mejora para la calificación encuentro desde el arte, en más en el rigor de plantear el signo de una poética para la escena.

Podemos observar que las medidas tomadas por algunos países en el occidente cultural desde mediados de siglo XX han pasado a establecer mejoras en la accesibilidad hacia el contexto educativo, social y laboral de las personas con discapacidad. En los países escandinavos, esta mejora se inició en la década de los años cincuenta del pasado siglo, para irse generalizando la condición y consideración de esta población marginada hasta entonces en el resto de países del occidente europeo y de Estados Unidos, en expansión a otras sociedades y países del resto del mundo. Siempre el ámbito educativo ha sido el primer eslabón de la cadena, para irse extendiendo al social, al laboral y al cultural, que en determinados casos se logra el perfil profesional artístico, último estadio desde donde, en mi caso, he deseado centrar, en la medida de lo posible, mi investigación.

En este sentido, y sin olvidar la expresión artística como forma temática fundamental, entiendo que además de este marco de análisis social, debía encontrar un recorrido

paralelo en la historia del arte, y más aún, en el aporte estético que la manifestación de la persona con deficiencia pudiera tener durante la historia. Como hoy ya sabemos por la historia del arte y por análisis de la estética y la crítica, la deformidad se manifiesta como elemento de la representación en el arte. No es nuevo atisbar el aspecto, la deformidad como elemento desde donde se constituye el referente y el resultado artísticos. Se ha dado desde los albores de la estética, entonces unida a la filosofía, o hasta cuando aquélla se fue independizando para convertirse en vindicación propia y autónoma. El arte así, desde su postulado estético, alberga un lugar para el signo de la deformidad, del elemento deformado como espacio necesario para la emisión. Este signo, este referente, se pone de manifiesto durante todo el devenir de la estética, hasta nuestros días: en los cánones románticos, en los contenidos dialécticos de lo apolíneo y lo dionisiaco de Nietzsche, en la visión del aura de Benjamín, hasta el legado de Adorno con su Teoría Estética, etc.

Así pues, la visión de la deformidad, como plasmación artística, se puede tener desde el acto de expresión de las compañías de las que hablaré más adelante, y otras tantas que no por no estar debieran considerarse ausentes. Estableciéndose como resultante de una labor a partir de la forma inherente a estas personas, buscando su estilización y el logro de la excelencia artística a través de recursos metodológicos adaptados, pero no por ello faltos de un contenido artístico. En otro orden de cosas, se puede observar paradójicamente que un bailarín de danza clásica o un actor formado en teatro oriental, frente a su coterráneo occidental, son especialistas que se convierten en posibles deficientes ante la plasmación en un código ajeno como representación. El resultado de esta propuesta nos lleva a poder ver en la especialización o estilización un atisbo de “discapacitación”, si se me permite, frente a la buena factura de su quehacer, excelente en sus formas y contenidos.

De esta manera, si se puede establecer que la deformidad considerada en la estilización, aunando forma y contenido, se produce, ¿por qué no podría establecerse como correlato, pero opuestamente, en paralelo, que se conciba como elemento de emisión de arte en plenitud la deformidad evidente pero mediada y dirigida hacia la creación excelente que desarrollan estos artistas con alguna deficiencia? Excelencia que se presenta a través de una formación y estilización a partir de su aspecto deforme, pero que no restaría nada a la consideración artística en cuanto que se le pudiera justificar como elemento de arte

desde su acto de emisión, a través del signo de la representación debido a su cualificación acaecida. Pensemos que, sin duda, muchas presentaciones de actores considerados llegan a ser imitaciones de sí mismas, con sus deformidades anexionadas, simplificando el signo o reduciéndolo a una reiteración o manierismo de sí mismos, alejado del contenido y significante formal estético y artístico que buscaba en su origen: James Dean haciendo de James Dean, o Sir Laurence Olivier viviendo dentro y fuera de la escena con un mismo patrón. Persona y personaje en un solo contexto, casi como el protagonista de *La Rosa Púrpura del Cairo* cuando sale de la escena. Sabemos por la historia del teatro el debate que ha suscitado siempre la identificación del actor con el personaje, y cómo el estilo deforma a la persona, haciendo de esa identidad el registro artístico un territorio indefinido en su diferenciación. Podríamos llegar a concluir diciendo que estaríamos hablando simultáneamente, en un caso, de una deformidad aprendida, y, en otro, de una deformidad que aprende.

Es interesante reseñar a partir de ciertos estudios en los términos de inteligencias diversas, múltiples, del psicólogo Howard Gardner, cómo la presentación de la excelencia artística no tiene por qué ir ligada a la presencia apolínea, de lo que se podría entender de forma ecuánime como un ser humano pleno y con identidad, seres “normales”. Es fácil rescatar estudios realizados en el terreno de la plástica, si se me permite esta extensión analógica, con personas con deficiencias psíquicas la plasmación de su excelencia. Asimismo, podríamos parangonar el final de algunos artistas reconocidos como elementos de igual consideración a pesar de su presente deficiencia, Goya o Beethoven, frente a otros que tuvieron una propuesta de arte a pesar de su deficiencia, Maestro Rodrigo o Toulouse Lautrec. Podemos concluir, que todos constituyen artistas geniales, sin que sirva de menos pensar que el arte, la experiencia y la plasmación de la excelencia, en algunos de estos, se haya dando antes de su aparecida discapacidad o a pesar de su deficiencia. El arte existe a pesar de la deficiencia; el arte no es límite, se produce aun con la presencia de una deficiencia, cuando se tiene que dar.

El caso controvertido en este análisis se produce porque el objeto de arte se circunscribe además al sujeto de la representación. Quizá sea éste el término intenso del debate, si se tiene en cuenta que la persona con alguna deficiencia se reconozca como artista. El concepto de belleza a partir del quehacer excelso y consabido en la trayectoria del arte,

y en concreto el arte escénico, como expresión bien formada y académica, en muchos casos alejada en su consideración como signo de deformidad, sigue siendo el referente estético permanente. Es general que personajes con discapacidades sigan siendo representados por artistas sin discapacidad; siendo muy poco frecuente, por el contrario, todavía, que se vea a personas con discapacidad que representen a personajes sin discapacidad; anecdótico que personas con deficiencia representen personajes con discapacidades. Debiéramos preguntarnos en este sentido, en una postura analógica, qué hacer si Hamlet es siempre blanco y rubio: ¿esperar que la anécdota de un actor de color haya puesto la posibilidad plural de la caracterización de un personaje para justificar la validación de este estudio? ¿O el arte escénico concibe esta paradoja o versatilidad de la emisión artística de forma universal? En este orden de cuestionamientos, cómo analizar los pies deformados del bailarín clásico debido a su formación y búsqueda de la excelencia frente a la posible estrategia de un compás o una composición de danza contemporánea en estilo Contact de muchas de las apuestas de arte escénico que he podido estudiar, partiendo de la deformidad como elemento presente en la búsqueda de la excelencia. En cualquier caso, es controvertido y espero sirva de análisis a un futuro debate artístico y estético.

Quizá también la aparición de estos proyectos, además de sus consecuencias en las necesidades y posibilidades sociales, a través del ámbito educativo y cultural necesario, es el resultado de continuo análisis de la contingencia del ser humano. Vivimos en una sociedad, al menos la occidental, anclada en una cultura formal del cuerpo, en una apreciación del devenir social y estético de la forma: desde un pase de modelos con sus presencias cuasianoréxicas, hasta la operación de cirugía, base estética adoptada adrede por artistas como Marilyn Manson o la artista plástica Orlan, donde la presencia deformada en la búsqueda de la belleza opera hasta confundir el objeto y sujeto de arte con la vida misma de la persona, visto antes con persona y personaje en el caso de actores consagrados; o en otro orden de cosas, la visión desde el performance como representación nos asoma a cómo la forma se presenta en acto orgánico colmado de impulsos creativos y estéticos, en la búsqueda de contenidos desde la vehemencia de esos impulsos, generando una visión deformada, alejada del buen gusto imperante en muchos casos.

Así, pues, analizando muchas posibilidades desde distintas directrices, me parecía oportuno rescatar esta posición social de los proyectos para dirigirse a una dimensión madura desde el arte. A los que no se debiera colocar sin más como actos de menor cuantía artística, sino como una apuesta más hacia la amplitud de miras del arte, del arte escénico en concreto, y que en una posición contraria se muestra alejado de la visión despectiva que el circo pudiera tener en el siglo XIX, en sus miradas espectaculares distorsionadas. En este orden de consideraciones, se debe señalar, no obstante, que la expresión “Freaks” aparece cada vez más como préstamo lingüístico en nuestros medios de comunicación, así como en la definición estética y artística de muchas propuestas, sin tener mucho que ver con la excelencia del film de Tod Browning.

Si bien no quisiera terminar sino con otras palabras del gran teórico de la estética Adorno:

“Ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia”

EL ARTE ESCÉNICO Y LA PERSONA CON SÍNDROME DE DOWN

Presentación.-

Hace muchos años, asistimos a una proliferación de trabajos desde el arte que incluyen a personas con discapacidad, en lo concreto, a personas con Síndrome de Down. Esta incidencia se haya encaminada desde profesionales de las artes escénicas, la educación y la mediación social, pero en la garantía en que los encargados de llevar adelante la experiencia vengan desde el arte escénico, ha dado un viraje considerable a la consolidación de proyectos a distintos niveles.

Esta parte del artículo pretende abrir una pantalla de intenciones, como si de una película se tratase, y así poder pasar a las distintas maneras de afrontar la integración desde la intención artística. Son tres los apartados que nutren estas expectativas, desde la educación, desde el ocio y desde la profesionalidad. En cada caso, se hallan pareceres

y circunstancias ligadas a los entornos de las personas que participan, las medidas de las administraciones a la elaboración de programas específicos, así como la intención de las asociaciones y organismos ligados al mundo de las personas con discapacidad, en sus labores de expansión y afianzamiento de las miras de la integración desde el arte.

Según qué lugares, según que actualidades, según que panoramas psicosociales, según que programas de carácter sociolaboral, según qué medidas de inclusión educativa desde el arte, según que participación del entorno de la persona con discapacidad, se han dado las tres vías posibles. En este sentido, se presentan proyectos en el contexto Latinoamericano, como indica el Congreso, pero antes de centrarme en las iniciativas que puedan parecerme de interés a día de hoy, o por englobar distintas tesituras dentro de la actualidad en la que nos encontramos, no quisiera olvidar proyectos que tienen esta mismas garantías y que se hayan en distintas posibilidades, según todos los puntos que han de darse para consolidar cada proyecto.

En España, podríamos hablar todavía de grandes proyectos que existen y son renombrados: Fundación Psicoballet Maite León, Fundación ANADE, Compañía El Tinglao, Compañía Flick Flock, Compañía Faule Teatre, Compañía Danzadown, entre otros tantos proyectos que pertenecen a asociaciones y que viven ligados a los avatares de los Centros en donde residen. En este sentido, existen cada vez más entidades ligadas al mundo de las personas con discapacidad intelectual, que han incluido el arte escénico como pauta de trabajo psicopedagógico en los Centros Ocupacionales, en residencias, Centros de Día, colegios de educación especial, y así hasta un entorno que abarca todo el espectro socioeducativo de las personas con discapacidad intelectual, y por ende, de las personas con Síndrome de Down.

Asimismo, en el entorno latinoamericano, existen las mismas intenciones, si bien existen las condiciones para que se ejecuten y los instantes educativos y sociales de cada país y nación. Por ejemplo, Compañía Imágenes en Lima, proyectos de educación en desde el arte en asociaciones en Buenos Aires, otros tantos en Santiago de Chile, proyectos de danza y trabajo corporal que se expanden desde profesionales de Venezuela, recientemente un proyecto que comienza en Panamá, que son señas de que esta intención no sólo para valorar y hablar de la situación en España, si bien el artículo se aborda proyectos de Latinoamérica, sino que hemos de asumir que ya no son hechos

aislados que ocurren en una sorprendente ignominia, sino que cada vez va siendo más parte de un entramado social, a distintos niveles y perfiles, pero forman parte de las intenciones que la sociedad se plantea para la mejora de las personas con discapacidad, y en este hecho, plantearse la posibilidad de un salto a la defensa profesional del arte realizado por personas con discapacidad, y según se valora en este artículo, personas con Síndrome de Down.

Asimismo, existen otros tantos proyectos en Europa que hablan de la misma situación, si acaso me gustaría citar a los que conciernen desde el lado del ocio y la profesionalidad, pero sirva una muestra los siguientes nombres: Compañía L'Oiseau Mouche, Compañía Teatro de Cristal, Compañía Stop Gap, Compañía CREAM, Compañía Maatwerk, Compañía Crinabel, Compañía Strahcona, Compañía Imdepen Dance, entre otras, que defienden en muchos casos la garantía profesional de personas con Síndrome de Down, haciendo que esta intención ecuaníme de la inserción profesional desde el arte escénico sea posible.

En otro orden de cosas, proyectos profesionales como el del director y coreógrafo belga Cidi Larbi Cherkaoui han incluido bailarines con Síndrome de Down en sus coreografías y en otros tantos lugares, que de seguro se están dando, y que no conocemos, se está proponiendo una inclusión en el arte de la escena de personas con valía artística, aunque hasta ahora se las haya considerado personas con discapacidad, y haciendo de que todo este hecho sea más que una diferencia una cualidad a la hora de su incorporación profesional a la sociedad. Asimismo, proyectos de festivales específicos pero integrados en la programación general como el *Artes Escénicas y Discapacidad* de Casa Encendida en Madrid o el *Festival Escena Mobile* en Teatro Lope de Vega de Sevilla hablan de proyecciones incluidas para la recepción a un público abierto, para la sociedad sin más. También podríamos hablar del proyecto que *Casa Encendida* propone, *Taller de Creación Escénica y Discapacidad*, dirigido por *David Ojeda* y *Patricia Ruz*, donde a modo de workshop se trabaja con personas con y sin discapacidad con la idea de encontrar a diferentes creadores, artistas y personas vinculadas al territorio del arte, la educación y la mediación social como artífices de este encuentro, mostrándolo y haciendo que sea escaparate para posibles inclusiones de artistas con discapacidad en el panorama profesional de las artes escénicas y donde la única vía que

se propone para el encuentro es la práctica y la creación artística y estética a través de las artes escénicas.

Por todo esto, pasamos a establecer los proyectos que he querido incluir en este abierto espectro, no porque sean los únicos, ni los mejores, sino porque dan una seña de identidad propia a cada una de las áreas que he abordado en el artículo, las artes escénicas desde la educación, desde el ocio y desde la profesionalidad realizadas por personas con Síndrome de Down. Espero sea de interés y sirva de trampolín para otros avatares, aventuras y valoraciones en otros congresos, artículos y estudios que vayan dando cabida a esta realidad circundante, nada ficticia y sí ánimo para la ficción, la belleza y la garantía de que el arte de la escena no sólo se pinta desde un color, sino que el amplio espectro da gama y garantiza una intensa y plural mirada para mejorar todo lo que sea posible la sociedad.

Proyectos que se abordan desde la educación y el ocio.-

En este apartado, incluyo proyectos tanto de Latinoamérica como de España que participan desde la educación en el arte y su ida hacia el ocio y la cultura. Son proyectos de carácter diverso y que ligan administraciones, organizaciones no gubernamentales, auspiciadores y promotores privados, profesionales de la educación, la psicología y las artes escénicas. Todos ellos, son proyectos que aun dando cabida a personas con discapacidad como ideario e intención programática, tienen una situación generalizada donde las personas con Síndrome de down conforman un tanto por ciento muy elevado de los participantes en las actividades. Se ha de entender que es difícil escindir totalmente las prácticas o relacionarlas parcialmente a estas personas, pero así es el interés y el motor de este artículo.

ALAS ABIERTAS

PROYECTO EDUCATIVO DE DANZA PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE APRENDIZAJE

Asunción, Paraguay

Corría el año 2006 y Mercedes Pacheco fue invitada por el CCEJS, *Centro Cultural de España Juan de Salazar*, a través de ACCEL, *Asociación Cultural Crear en Libertad*,

para realizar un proyecto en el que se produjese una serie de seminarios de danza para profesionales de Paraguay. En ese mismo proyecto, Mercedes Pacheco plantea la necesidad de realizar un Taller donde se integrasen a personas con discapacidad en la práctica de la danza.

Así nace esta realidad de ALAS ABIERTAS que cuenta en la actualidad, después de tres años, con casi trescientos alumnos y alumnas de diferentes posibilidades sociales, educativas y económicas, pero que se integran en talleres semanales de alrededor de dos horas de duración donde se realiza la práctica de la danza contemporánea como lenguaje común a todos ellos. La práctica anual se realiza en los centros educativos donde los alumnos asisten a su enseñanza educativa ordinaria. Con un equipo de profesionales de la danza, la pedagogía, la psicología y la educación especial, hasta ahora han sido nueve programas los que se han podido realizar en todo el país: *Programa educativo para niños con discapacidad física PENDIF de la Fundación Solidaridad, Centro de niños y jóvenes especiales del Colegio Cristo Rey, Fundación TELETON, Asociación Paraguaya de Sordos en Asunción, Centro de Educación Especial San Miguel de Guarambaré, Centro Educativo Ko'e Pyahu de Luque, Primer Centro de Educación Especial de Villa Hayes y la Escuela San José Artesano de Pilar, Fundación SARA*KL. Cada año, se realiza una muestra de todos los programas que desean participar en el *Centro Cultural de España Juan de Salazar*. Asimismo, se realizan talleres de formación de formadores para profesionales y docentes del área artística, bailarines y estudiantes vinculados e interesados en aplicar el arte como herramienta educativa.

Desde esta iniciativa, es un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID y cuenta con la colaboración del Centro Cultural de España Juan de Salazar, Fundación Solidaridad, Hotel Andares del Agua y Restaurant Catalonia. El proyecto no tiene ánimo lucro, todas las actividades son gratuitas. ALAS ABIERTAS pretende que los niños y jóvenes con discapacidad y con necesidades educativas especiales, se acerquen a la danza y la experimenten como un espacio de formación y enriquecimiento personal, en el ámbito individual como en el social. Asimismo reivindica el acceso, la integración y la visibilidad de las personas con discapacidad en espacios culturales convencionales.

Junto a Mercedes Pacheco, profesora de danza en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid y profesional de la danza como coreógrafa y directora artística, trabajan los profesores de Danza: Sergio Nuñez, Laura Melgarejo, Silvia Cañete, Gustavo Jara, Vivian Irala, Noelia Melgarejo. Asimismo la coordinación en el programa de formación de Formadores en Paraguay corre a cargo de Carolina Cicao de la Fundación Solidaridad y Silvia Cañete del Proyecto Alas Abiertas.

Otros proyectos que se unen a la actividad docente anual en atención directa y formación de formadores son:

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

El ensayo fotográfico *Prohibido llover en primavera*. Una mirada a la discapacidad en Paraguay surge a partir del seguimiento del fotógrafo y videoartista Javier Valdez a los talleres de danza contemporánea que imparte ALAS ABIERTAS en los diferentes centros educativos. El trabajo de seguimiento se centró en el entorno más cercano de los participantes, con visitas a sus casas, conversaciones con las familias e intercambio de sus historias. Esta experiencia forma parte del reportaje que nos muestra su cotidianeidad. Como una oportunidad de conocer su posicionamiento en el mundo, y de qué manera ellos quieren mostrarse, continuando el ensayo con retratos individuales de algunos de ellos. Estas fotografías son el resultado de un reconocimiento mutuo. Un acuerdo entre dos partes sobre lo que se desea comunicar y cómo. A lo largo de este ensayo fotográfico nos hablan, nos muestran sus fortalezas y debilidades, su forma de verse a sí mismos y a los que les rodean.

VIDEODANZA

El videodanza *El prado* fusionó la experiencia de la Compañía Intermitente de Danza Contemporánea profesional con algunos participantes de los talleres de danza que ALAS ABIERTAS imparte a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en Paraguay. El guión elaborado por Javier Valdez, en base a las diferentes ideas planteadas por la compañía citada, argumenta una pequeña historia en la que no existen los conflictos, sino una serie de momentos y sentimientos nobles. El personaje central del videodanza es Juambi, un joven con Síndrome de Down. Un recolector de sueños que va juntando otros, para encontrarse y seguir caminando juntos, reconociéndose unos a otros a través

de la comprensión, aceptación, solidaridad y ayuda mutua. *El Prado* habla de la esperanza de un mundo.

ALAS ABIERTAS inicia una intención en Paraguay análoga a lo que ha podido ser el punto inicial de tantas experiencias en distintos lugares del mundo. La idea básica de que la educación amplifica y recorre unas garantías desde la que se ejercen propuestas ulteriores hacia la práctica del arte y la incursión de personas con diversidad funcional en el panorama estético y artístico de la escena es circunstancia que esperamos sea el cauce considerable como finalidad de este necesario y justo proyecto. Como ha ocurrido en España y otros lugares de Europa, estas iniciativas de la aplicación del arte como herramienta curricular en la educación para la mejora de la persona y su integración en el entorno social, tendría que dar un salto cualitativo y cuantitativo en tanto que se logren mejoras en las posibilidades sociales y profesionales de la persona con discapacidad en la sociedad, abriendo un panorama de mayor consideración para la persona con discapacidad en este país. Ojala se consiga con todo, un salto al bien artístico, tanto cultural en el desarrollo del ocio, desde la práctica del arte, como el de ser espectador del arte, como el de la intención hacia una posible experiencia profesional con dedicación plena de alguna persona con diversidad funcional. ALAS ABIERTAS es un proyecto de mejora de la persona con diversidad funcional, personas con discapacidad, personas con necesidades especiales, que a través de la didáctica de la danza ha conseguido abrir vías de mejora en el entorno humano de cada participante, llegando a todos los planos personales, sociales, educativos, culturales circundantes con el fin de valorar todas las oportunidades que las personas tienen y pueden desarrollar en una intención igualitaria, paritaria e integradora. El arte de la danza consigue con ALAS ABIERTAS consolidar en Paraguay un hecho educativo y social para la integración de personas con discapacidad.

EL OTRO TEATRO – LA ISLA DEL TESORO
FUNDACIÓN INSTITUTO INTERNACIONAL DEL TEATRO DEL
MEDITERRÁNEO
Madrid, España

Declaración de Montpellier, 1997

“Entre los objetivos de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, recogidos en sus Estatutos, el fomento y la defensa de la solidaridad entre los pueblos mediterráneos ocupan un lugar decisivo. El cumplimiento de este objetivo empieza lógicamente por el reconocimiento, sin distinciones, de los diferentes grupos sociales, con una atención particular a los que se encuentran en las posiciones más débiles.

Fieles al propósito de hacer del teatro un instrumento de solidaridad y un vehículo de expresión y comunicación para toda la sociedad, hemos concebido *El Otro Teatro* como un espacio de creación y afirmación de los que sufren cualquier tipo de discapacidad. Para estas personas, El Otro Teatro pretende ser un Programa abierto, de alcance internacional, un ejercicio de participación, una actividad artística y una satisfacción lúdica, durante el cual gocen del respeto y de la consideración social de los que tan a menudo están privados.

El Programa está pues enfocado como una actividad de esparcimiento, humana y de creación, dirigida tanto a los participantes como a los espectadores, a los actores como a los responsables artísticos y pedagógicos, estando todos convencidos de que se trata de un encuentro de profundo significado en el que todos tenemos mucho que aprender”.

Quisiera comenzar con la presentación y planteamiento que se lanza en la Declaración de Montpellier y que resume en la mayor medida posible el sentir del proyecto que dentro de las actividades que la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, *Fundación IITM*, se realiza a través del programa *El otro teatro – La Isla del tesoro*. La intención que propone este programa es la de unir a diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes personas, diferentes posibilidades, diferentes capacidades a la hora de enarbolar un proyecto escénico a través de Talleres Nacionales e Internacionales.

Desde el origen de este programa, en la ciudad griega de Galaksidi a espaldas de Delfos, a no muy lejana distancia de donde surgió el teatro que hoy conocemos, se plantean las bases de esta intención humana y artística. El director de la Fundación IITM, *José Monleón*, una de las eminencias del teatro en España y en el panorama teatral internacional de los últimos cincuenta años, se planteó una propuesta que diese cabida a las personas que son continuamente discriminadas, apartadas de la sociedad en todas las

culturas y sociedades en todo momento. Así se propondrá un primer taller, en donde asociaciones, grupos humanos reunidos en colectivos creativos y artísticos, junto a profesionales de la educación y las artes escénicas, se enrolasen en la aventura de realizar un taller con una muestra final donde se diera una fábula que reuniese durante dos o tres semanas a un gran coro hacia la función teatral final sobre la escena. Así Pinocho, Don Quijote, Romeo y Julieta, como historias conocidas, o bien cuentos tradicionales o historias creadas y nacidas de la propia idiosincrasia de la cultura de cada país organizador ha dado naturaleza e identidad a la creación y proceso artístico de cada Taller.

Desde el año 1996, que dio inicio este programa, se han desarrollado hasta ahora, catorce talleres internacionales y ocho talleres nacionales, donde países a orillas del Mediterráneo, y otros invitados, han participado en estas hermosas aventuras. La cronología ha dado pie a los siguientes talleres: Galaksidi, El nacimiento del programa, 1996; *Don Quijote* en Montpellier, 1997; Pescara, la pregunta milenaria, 1997; Lebrija, encuentro con una ciudad, Lebrija, Andalucía, 2001; Valencia, un clásico mediterráneo, Valencia, 2001; Bulgaria, encuentro con una leyenda, Albena, 2002; *Romeo y Julieta* en Montpellier, 2003; Cáceres, *Náufragos*, 2006; Casablanca, *Aladino*, 2008; *La gran sultana*, Cáceres-Évora, 2009. Los talleres nacionales han ocupado: Tavernes De La Vallidigna, Valencia, 1999; Lebrija, Andalucía, 1999; Leganés, Madrid, 2000; Getafe, Madrid, 2001; Madrid, 2002 y 2006; Cáceres, 2007 y 2008.

Todos ellos han participado asociaciones de distintos países, según fuese la convocatoria, entre otros: España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Israel, Túnez, Marruecos. Siempre han participados asociaciones vinculadas al ámbito de las personas con discapacidad, en tanto que la conducción siempre ha sido a cargo de profesionales de la escena, dramaturgos, directores, coreógrafos de cada país organizador del taller, entre otros, Theodorus Tersopoulos, Pepa Gamboa, Antonio Álamo, Cía. Karlik. La coordinación pedagógica siempre ha estado vinculada a profesionales de la educación y la pedagogía, entre otros, Robert Bédos, Patrice Barret, David Ojeda, Carmen Pareja.

El carácter intensivo de la actividad ha dado una peculiar naturaleza a cada encuentro, dado que todos los participantes se reúnen durante dos o tres semanas para la realización

y muestra del Taller, allí donde se realice. En diferentes momentos, la propuesta final ha sido de una altura considerable y se han tenido en cuenta para la participación en festivales como Festival Madrid Sur en Madrid, Festival de la Expresión en Évora.

Asimismo, dado que la actividad se desarrolla en diversos países a orillas del Mediterráneo, se está produciendo toda una influencia y eficacia en lugares donde la persona con discapacidad tiene una difícil situación. En la actualidad, ANAÏS en Casablanca y ALMUSTAQBAL en Rabat, asociaciones de Marruecos, han comenzado una labor, a partir de la idea y participación en estos Talleres, en pos de integrar a las personas con discapacidad en actividades educativas y culturales, algo que hasta el momento no estaba aconteciendo en este país, y que, por supuesto, esperamos que afecte en un futuro cercano a países colindantes, y en más al resto del continente africano.

Por todos estos motivos, el proyecto *El otro teatro-La isla del tesoro* define y se suma a un panorama de propuestas donde, desde el ámbito de las artes escénicas, se promulga el afianzamiento de la inclusión de la persona con discapacidad en la sociedad, teniendo el lenguaje teatral y de la danza como vehículo de comunicación en el intercambio de diferentes culturas. Habiendo transcurrido ya casi quince años desde su comienzo, muchas personas, entidades y proyectos educativos, sociales y culturales de los países citados han puesto de manifiesto, con los aportes de las administraciones nacionales y locales, que una buena vía para afianzar la integración de la persona con discapacidad bien puede pasar por una intención a través del arte y la creatividad, valorando la educación y la expresión artística de la escena como el medio fundamental para aumentar la concienciación de la sociedad y la toma de posiciones en pos de la consideración y la incorporación de las personas con distinta capacidad. Personas que deben concurrir al espectro social con los mismos derechos y por ello afrontar deberes inapelables para el crecimiento de la naturaleza humana.

COMPAÑÍA EL GLOBO ROJO

Madrid, España

Nené Saal es pedagoga y profesora integrando áreas de educación por el arte en Argentina. Junto a su marido, Ricardo Fischtel, director, actor, profesor y autor de

teatro, al llegar a España en los años ochenta, conforma la Compañía. En poco tiempo, dirigen la sala de teatro de La Ciudad de los Niños, en la Casa de Campo de Madrid, hacia el año 87.

A una representación de la compañía vinieron niños del Colegio Vicente Mosquete de la ONCE en Madrid. No habiendo tenido contacto nunca con este público, siendo una función plástica y visual, harán un cambio de último momento y adaptarán sobre la marcha la función para que este público especial tuviera la posibilidad de seguir el montaje. Parten desde este momento por un interés y una intención en ocuparse en parte de su trabajo en funciones destinadas a público con diversidad funcional, además de hacer las propuestas escénicas lo más abiertas posibles para que pudiesen llegar a un público especial como éste, siendo su primera propuesta una adaptación de Pedro y el lobo, en donde se daba cuenta de una intención dramática que fuese plausible para un auditorio conformado por personas con diversidad funcional. Era el año 1990. Toda esta actividad ha durado prácticamente diez años, llevando sus obras a los centros educativos, a los centros ocupacionales, a residencias, a ayuntamientos concertando funciones para este público, entre otras circunstancias y posibilidades. Esta tendencia fue tal, que se generó un proyecto dedicado a la educación en el arte y la expresión dramática, en El globo rojo, y otra productora para las funciones e intereses de la actividad escénica en general, PTclan.

Del contacto con los profesores, del conocimiento de los propios usuarios, espectadores de sus espectáculos, surge el proyecto Expresión Dramática, que asume el Ayuntamiento de Madrid y realiza El Globo Rojo. Utilizar la educación en el arte, y como etapa formativa, no la laboral y no la intención en formar artistas, sino como recurso pedagógico, desde el arte, para el crecimiento de la persona en lo cognitivo, la plástica, la especialidad, el acercamiento personal, el lenguaje, la comunicación, pues el teatro como globalidad aumenta el crecimiento de la persona. El tiempo de comienzo es el año 2000, primero a nivel de la ciudad de Madrid. Luego en el 2004 se comenzará una labor en la Comunidad de Madrid, junto a la Obra Social Caja Madrid, con el programa *Arriba el telón, abajo las barreras* que, con otras características pero la misma intencionalidad, se desarrolla abarcando los centros de la Comunidad de Madrid.

El efecto buscado era expandir la práctica educativa en el arte a través de los centros educativos, ocupacionales, en residencias, en organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la atención de personas con diversidad funcional, un amplio espectro que abriese una nueva mirada a la integración de la persona con discapacidad utilizando la mediación artística y educativa como componente de la formación y la mejora del entorno de la personas con diversidad funcional. Se realiza a través de los monitores y profesionales que se dedican día a día a estas personas, asesorado en todo momento por el equipo profesional de *El globo rojo*. Este equipo se desplaza a los centros para asesorar en todo lo concerniente a la práctica y muestra de un trabajo escénico. Previamente se les ha dado una formación conjunta a ellos en un programa de formación de formadores específico para dicha práctica, partiendo de las artes escénicas como vehículo para la educación y atendiendo a la diversidad de la población destinataria de estos programas.

La comunicación con los encargados de la actividad en los centros se realiza particular y específicamente en todas estas labores, en la parte técnica, pedagógica, creativa y artística. Con una intención final con la muestra, para que esto haga una labor de encuentro con el entorno de la persona con diversidad funcional desde el propio centro, la familia, la parte social más cercana, así como la intromisión en el espectro social a través de los festivales y desde las representaciones públicas, asistiendo público general o bien del medio educativo de primaria y secundaria.

La campaña es de carácter anual. Existen cuatro programas, uno con el ayuntamiento de Madrid, a sus distintos centros, y tres con la comunidad, uno en la zona norte y este, del corredor del Henares, la zona sur y la zona oeste, con lo que se conforma un proyecto anual de unos setenta centros y organizaciones participantes, abarcando a más de un centenar de centros que hasta ahora han participado desde el inicio del proyecto. Existen más interesados, pero la exigencia de un cupo de participación cierra esta posibilidad que se intenta ampliar y variar cada año. Pero existen centros que vienen participando desde el inicio. Los espacios donde se realiza son públicos: en Madrid, el Centro Cultural Antonio Machado; en la zona sur, el Centro Cultura Rigoberta Menchú de Leganés; en Villanueva de la Cañada para la zona oeste; y en Velilla de San Antonio para la zona norte y la zona este del corredor del Henares. Con este panorama, se cubre prácticamente tanto la ciudad de Madrid como la comunidad de Madrid entera, con lo

que se ha logrado condensar todo el espectro social y educativo de la persona con diversidad funcional la propuesta del proyecto. Los festivales comienzan se centran entre mayo y junio, ocupando alrededor de una semana en cada proyecto y zona. Siendo sendos proyectos hacia un mismo fin, el del Ayuntamiento y el de la Comunidad de Madrid, que se conjuntan en fechas, no es así en la organización y en la financiación, que corre en paralelo, siendo apoyado en su integridad el de la Comunidad de Madrid por Obra Social Caja Madrid.

La intención es que se aproxime a una calidad escénica lo más satisfactoria posible. Existen propuestas de gran eficacia, si bien se propone que la duración de la propuesta no exceda la media hora, dado que cada día se representan dos funciones. La evolución en la disciplina y el crecimiento personal de los participantes ha sido manifiesta y ello conlleva la confianza que se deposita en el proyecto por parte de los centros participantes. Es evidente que la educación en el arte, desde la que se conforma el proyecto, aumenta el crecimiento de la persona y su relación con el entorno. Es así que se ha encontrado reconocimiento de la actividad por parte de algunos centros, ocupando parte de la actividad del centro la capacitación artística de los usuarios de manera permanente. El equipo de profesionales de *El Globo rojo* lo conforman hasta catorce personas, siendo el equipo que dirigen la propia Nené Saal, Ricardo Fischtel, Carol y Pablo Fischtel, Vene Herrero y Almudena García, junto a Diana, David, Gabi, Isabel y el resto de la Compañía se reparten las tareas. Se ocupan desde la parte técnica, la pedagógica, la creativa y la artística asesorando en todo lo que sea necesario para la elaboración de la muestra final en el festival.

Un proyecto como el que defiende *El globo rojo* se debiera mantener, dado que abre un panorama necesario e innovador. Y aunque debiera estar cubierto por las administraciones, pues mejora y valora a la persona con diversidad funcional y su entorno, todavía no es así. En este sentido, se puede apreciar que la disposición presupuestaria no debería ceder, y en más no se convierta en ser la parte fundamental para la continuidad del programa, dado que los apoyos deberían tender a cierta continuidad, sabiendo que según las condiciones y situaciones económicas, pudieran mermarse, actuando en menoscabando o pudiendo llegar a cerrar por la inestabilidad presupuestaria la tarea impresionante de dicho programa. Ojalá no sea así, nunca.

Proyectos que se abordan desde la educación, el ocio y la proyección profesional.-

En este apartado, se muestran perfiles de compañías que abren una panorámica de distinta índole. Se podrán ver proyectos que siempre parte de la educación artística, con fines casi exclusivos de la práctica del arte, y que en medidas muy concretas puedan mantener una intención rehabilitadora desde la educación.

Sus iniciativas buscan la imbricación con la sociedad y la cultura, aprovechando sus representaciones y proyectos artísticos. Son compañías que luchan en casos concretos por mantenerse en el perfil profesional, si bien, en este caso, Danza Mobile, las demás proyectan en un futuro la dedicación de parte de sus componentes a una intención cotidiana profesional. Esto va a depender de las vías de producción y distribución, así como del mantenimiento del equipo de profesionales del arte escénico y del espectáculo en sus labores. Asimismo, en los últimos años, han aparecido diversas incursiones personales en el ámbito audiovisual, cine o televisión, abriendo una forma más en la intención profesional hacia las personas con síndrome de down, y en más hacia las personas con discapacidad. Esperemos que no sólo sea una promoción cultural y social de otra índole y si una intención de plena confianza en el carácter artístico de estos intérpretes, valientes y audaces como cualquier otro. El tiempo lo dirá, pero no por ello, deberemos dejar de luchar y trabajar en estos entornos para consolidar esta intención y que no sea un agua pasajera y sí un posible caudal que alimente la conciencia y el crecimiento de la sociedad. Pasemos a presentar los proyectos.

LABORATORIO DE SUEÑOS

Santiago de Chile, Chile

En el pasado mes de agosto del año 2008, tuve la oportunidad de participar en un Congreso en la ciudad de Santiago de Chile sobre Artes escénicas y personas con discapacidad. En este encuentro, participaron diferentes proyectos del país chileno, y entre ellos, puedo conocer a Andrea Markovits, directora del proyecto que presento.

El proyecto de la Compañía *Laboratorio de Sueños* se arma desde una propuesta con fines sociales, educativos, ociosos y culturales, en un país donde hasta hace bien poco no existía sino una propuesta de intención social a través del FONADIS, Fondo

Nacional para la Discapacidad. En este apartado de la administración, la cobertura sólo abastece a las propuestas asistenciales, lo cual es lo más común, y no por ello deja de ser necesario en cualquier sociedad. Pero en medio de esta situación, un proyecto como el del *Laboratorio de Sueños* propone una iniciativa que liga la cultura, el arte, la educación y la sociedad desde la práctica de las artes escénicas.

Su directora comenzó distintas labores en el apartado de la práctica social y el arte, ligando proyectos que fueron apoyados por instituciones gubernamentales, dedicados siempre a ver la manera de integrar a colectivos en riesgo de exclusión social. En otro momento, surgió un proyecto para incluir el teatro entre un colectivo de mujeres afectadas por el VIH, lo cual tuvo un efecto grandioso y fue apoyado por el Fondo Nacional de la Cultura y el Arte en el año 2006, FONDART.

Pero en paralelo o en igual pretensión, en el año 2003, comienzan a trabajar un proyecto de integración, TEATRO Y DIVERSIDAD donde una compañía conformada por personas con Síndrome de Down van a trabajar bajo las órdenes de Andrea Markovits y un equipo de trabajo artístico desde la danza, el teatro, la artes plásticas y los medios audiovisuales, junto a una labor asesorada por profesionales de la educación especial y la psicología. Allí surge la compañía *Laboratorio de Sueños*.

Es en el año 2004 cuando comienzan un proyecto sobre fábulas conocidas, *Cenicienta*, *Alicia en el país de las maravillas*, pero siempre tratando de acercar una mirada comprometida con el aspecto social. El primer montaje es *La otra Cenicienta*, en ese año 2004, que recibe buenas críticas y apoyos que les hacen pensar en la continuidad de esta tarea iniciada dos años antes.

Desde el año 2005, la compañía se haya embarcada en una trilogía que parte de la fábula de Alicia en el país de las maravillas. La Trilogía de la Tolerancia comienza con el espectáculo *Alicia & yo Alicia* en 2005, sigue con *Alicia en la frontera* en 2007 con un apoyo del FONDART, y en la actualidad trabajan la tercera parte de la Trilogía de la Tolerancia de Alicias, donde esperan estrenar para inicios del 2010. El trabajo que parte desde una transparencia de la eficacia creativa de los actores, se une además a un lenguaje contemporáneo, donde la danza, el performance, el lenguaje articulado a partir de las propias eficiencias de los artistas, simbólico y directo, se conforma desde un matiz del teatro del absurdo, donde se ponen en evidencia las necesidades y las singulares intolerancias de la sociedad, en vez de la propia naturaleza humana tendiente a

compartir y ser parte de un coro social. Eligen las pautas que proyectan sobre el escenario a partir de procesos pedagógicos y de creación con los propios actores y actrices, armando el proyecto creativo sobre las potencialidades y recursos propios de la eficacia corporal y espacial del elenco, personas con síndrome de down, que garantizan una armónica presentación a partir de sus destrezas plásticas. Son alrededor de un decena de actores los que conforman la compañía.

Asimismo, la continuidad del proyecto de Teatro y Diversidad y la compañía Laboratorio de sueños, amplían su labor la formación de formadores a través de programas de formación para profesionales de las artes escénicas y la mediación social y educativa, en el programa Teatro, Tolerancia y Diversidad, además de conferencias y ciclos inclusivos a través del arte teatral donde participa todo el entorno de la persona con diversidad funcional.

El proyecto se constituye formalmente con Personalidad Jurídica con en el Centro Cultural y de Desarrollo Social para la Diversidad en el año 2006. A fines del año 2006 recibió el *Primer Lugar* a Nivel Nacional con el Proyecto Teatro & Diversidad en el *Premio Buenas Prácticas para el Respeto de la Diversidad y la No Discriminación*, organizado por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Departamento Diversidad y No Discriminación.

Como vemos, el proyecto TEATRO Y DIVERSIDAD intenta abrir vías de integración a las personas con discapacidad intelectual, habida cuenta de que todavía no se han logrado los necesarios apoyos para que esto ocurra y se halle en una forma general la integración en sus distintos niveles en Chile. La evidencia del proyecto con sus distintas intenciones en el medio social, a través de programas de formación para profesionales de las artes escénicas, programas de educación en teatro para personas con diversidad funcional, no sólo con discapacidad intelectual, permiten acercar un proyecto con un tinte de realidad necesaria a una situación particular de un país en crecimiento económico, y con una estabilidad considerable en el ámbito político. Encontramos que el sentido de este proyecto, atendiendo a personas con diversidad funcional y conformando una compañía entre la educación, el ocio, la cultura y en pos de un salto cuantitativo de futuro hacia una integración sociolaboral, persigue la apertura de horizontes en la sociedad chilena, intencionando apoyos de distintos organismos, educativos, culturales, sociales, a través de las distintas administraciones políticas de

Chile, así como organismos internacionales como el British Council o el Centro Cultural de España, entre otros, probando que la idea de incluir a toda la sociedad, en este caso, a través de la práctica del arte y de la educación en el arte, posibilita una educación en valores que adquiere fuerza y compromiso para distintos cometidos de la sociedad.

Es una práctica real, incisiva y que ha de conseguir en no poco tiempo, que las intenciones de una integración sólida partan desde lados no sólo menesterosos y compasivos, sino desde la consciencia de que toda la conformidad de la sociedad debe tener en cuenta a todos los colectivos sociales que la conforman. Esperemos que este proyecto siga teniendo su labor, y sus intenciones de lograr un centro de educación a través del arte teatral que promulgue una iniciativa sólida y solidaria para toda la sociedad chilena.

COMPAÑÍA ASÍ SOMOS

Murcia, España

En el año 2006 pude participar en un congreso internacional que la Asociación ASSIDO celebraba con motivo del cierre de un programa en el que participaba desde hacía dos años. Este programa se llamaba EUROPA DISSART, la propuesta mantenía un encuentro de varias asociaciones u organizaciones de distintos países europeos. En este proyecto, se planteaba la mirada diversa a la danza como vehículo de integración de personas con discapacidad en la sociedad, a través de la educación y la cultura y sus miradas de futuro como expectativas profesionales. Asimismo, en el congreso se dio cabida a distintas propuestas coreográficas de las asociaciones y organizaciones participantes, además de realizar un performance final donde mostraban una intención coreográfica que aunase a las propuestas realizadas por cada proyecto.

Siendo un marco explícito hacia la inclusión de la persona con diversidad funcional, sobre todo, hubo cabida a propuestas donde la mayor parte de los artistas e integrantes de las coreografías era personas con Síndrome de Down, siendo una promoción de propuestas artísticas de las que, aun siendo iniciativas que daban clausura al proyecto, muchas de ellas pudieran haber sido el principio de un proyecto considerable para la escena. Sabemos que esta iniciativa puede ser análoga a muchas que ocurren en el

panorama nacional e internacional. Sin embargo, lo importante es que en un tiempo tremendamente breve, un proyecto que había comenzado prácticamente hacía tres años antes, ya estaba dando relevancia a encuentros de este carácter. Una idea en donde se hablaba de la intención artística, la educativa y la ociosa a través de la danza, además de plantearse los retos que cualquiera de los proyectos pudieran tener a la hora de su intento al salto profesional.

La compañía *Así Somos* nace en el año 2002 y surge como impulso de su director artístico y coreográfico Onil Vizcaíno. Sus inicios se mueven entorno al acercamiento que Onil Vizcaíno tiene como profesional de la danza al encuentro con cuerpos diversos y el enfrentamiento que tiene que acometer al trasladar su saber en danza a personas que no habían estado en sus intenciones educativas y artísticas nunca. Por un lado, este encuentro es muy satisfactorio, como profesional y artista de las artes del movimiento, pues le hizo replantearse de manera profunda el respeto al valor real de la Danza y lo que en el ser humano puede aportar para su desarrollo. El hecho de comenzar a trabajar con este grupo humano le depuró y planteó el abandono de ciertas creencias que ocurren en el arte de la danza, como la de si no tiene un cuerpo perfecto no puedes bailar, dado que se piensa que el arte y la disciplina de la danza sólo pertenece a unos pocos, a unos seres humanos elegidos.

Así vemos que, desde su comienzo como profesor de danza en la Asociación ASSIDO en el año 2001, descubre la impresionante funcionalidad para la danza y la coreografía de sus intérpretes. En el 2003 realiza su primer montaje *T 21 y más*, girando por la región murciana y siendo invitados a Milán. Así, reconoce y se convence de que el acto de bailar es inherente al ser humano, y que como todas las artes es un legado universal que pertenece a todos. No obstante, Onil se plantea la frustración que se genera a la hora de intentar las vías hacia la profesionalización de este colectivo, dado que aún no se les reconoce como tal. Aunque muchas propuestas generan dinero, producto y mercado, pareciera que aún se les está haciendo un favor o acto de caridad, y hace que en la lejanía haya muchas vías que abrir para conseguir y lograr un espacio a estos proyectos y su intención profesional. Una tesitura doliente a día de hoy, y con la que habrá que seguir trabajando para en un futuro no lejano poder llegar a estos logros justos y necesarios.

La Compañía *Así Somos* es una compañía vocacional integrada por once bailarines y bailarinas con síndrome de Down. Además, el proyecto se haya incluido dentro de la Asociación ASSIDO. Se mantiene una actividad con talleres donde llegan a participar hasta un centenar de alumnos, siendo una estructura educativa que divide la docencia en tres grupos desde los cinco a ocho años, otro desde los nueve a los quince, dos desde los dieciséis hasta los veinte años, tres grupos de adultos y un grupo de danza terapia para adultos. La actividad de la Compañía ha consolidado actuaciones en Casa Encendida en Madrid, en el festival internacional de MUNDANZAS y en el festival de artes emergentes *Alter Arte*, festivales que no son para personas con discapacidad. Son residentes del Centro Puertas de Castilla en Murcia, además de estar trabajando en un intercambio con el País de Gales y Escocia. *Así Somos* es una compañía vocacional que trabaja seis horas por semana, depende del Centro Ocupacional de la Asociación ASSIDO, y aunque aún no cobran a pesar de que generan dinero, esto no quiere decir que no vallan a cobrar nunca, intención tanto de la Asociación como del propio Onil Vizcaíno. De momento, parte del dinero va para gastos de la compañía y el resto queda en la asociación. La asociación cuida hasta el máximo la actividad de la compañía, mas hay que resaltar y subrayar que está apostando y apoyando las artes dentro de su estructura curricular de centro, en pos de una intención profesional futura. De manera previa, el propio Onil Vizcaíno pretende incluir a alguno de sus intérpretes en una futura producción de danza de un proyecto de compañía profesional que mantiene en paralelo a *Así somos*.

El equipo de profesionales que conforman la actividad de este proyecto son: Onil Vizcaíno, que se ocupa del cargo de dirección artística, escénica y coreográfica, además de desarrollar la labor de formador; Pastora Mompeán se ocupa del cargo de asistente de dirección, además de participar en todos los procesos creativos y formativos de la compañía; Ana Ballesta Cervantes participa en la responsabilidad de la actividad de la compañía, interviene en la parte artística con vestuario, soporte visual y elementos escenográficos; Lourdes García es la attrezzista y encargada del vestuario y maquillaje; Antonio Zamora ocupa el cargo de dirección ejecutiva.

Asistimos pues a la emergencia y, a día de hoy, consolidación de un proyecto que mira desde sus inicios, y desde dentro de la actividad de la asociación, a la inclusión del arte como vía de integración de las personas con diversidad funcional; personas en su

mayoría con Síndrome de Down, que participan en la actividad de la asociación y la compañía. La asociación incluye en sus actividades desde el arte también a la plástica, que tiene una gran relevancia. Por todo esto, hemos de concluir diciendo que es un buen ejemplo de la valía que el arte tiene como función educativa, ociosa y, en más, con la intención de profesionalizar a personas con discapacidad, objetivando ideas que no son ya a priori ni utopías ni falacias, sino realidades y circunstancias que hablan día a día de la proyección y la intención integradora que una asociación y una compañía se plantean a través del arte.

COMPAÑÍA MOMENTS ART

Valencia, España

El trabajo del proyecto de *Moments Art* se comienza en los años noventa. Su director, Juanjo Rico, comienza su andadura profesional mucho antes, desde el año 1991 al 1997 se une a un profesional de la escena, y junto a varios profesionales venidos de la educación, la psicología, el arte dramático y la danza, con un trabajo de investigación, de adaptación de contenidos convencionales de la educación especial, desarrollando un hábeas metodológico entre el contenido y la práctica inicial, llegará a concretarse el Centro que existe hoy día y en el que el crecimiento del número de personas con discapacidad que asisten ha ido en aumento desde su inicio. Materias como danza, teatro, maquillaje, plástica, expresión son entre otras las que ocupan las actividades artísticas que imparte el grupo actual de profesionales. Durante esos seis años, se produce la definitiva consolidación del espacio, separándose de la actividad inicial con una asociación valenciana de personas con discapacidad intelectual en donde habían comenzado su labor.

La situación de independencia con la que comienzan se genera como cualquier otra a través de los esfuerzos personales, no comparables al de grandes instituciones, sino que como personales creadores, deben defender su proyecto ante la mirada pública y el compromiso privado para mantenerlo. Es la gran diferencia entre estos proyectos y los apoyados por grandes instituciones, la situación aquí es mucho más inestable, pero a la larga garantiza un sello personal que no es a veces comparable con el que se consolida en proyectos generales dentro de una gran institución. A partir de ahí, asume la

responsabilidad de dirigir la escuela, la dirección de los espectáculos y la coordinación con los distintos estamentos públicos y privados.

Moments Art está dividido según departamentos en la formación de las distintas áreas. En la actualidad, se divide por un lado la escuela de formación, que la conforma un equipo de ocho docentes de las artes escénicas, apoyados por un equipo de cinco personas como personal de apoyo, asistencia en vestuarios y apoyo en clases. Desde danza clásica y contemporánea, teatro, maquillaje, expresión corporal, yoga-pilates, malabares y actividades circenses y clown. A partir de ahí, el departamento psicopedagógico supervisa y coordina los objetivos y contenidos trabajados por trimestre, así como la relación con las familias. Todo ello dirigido por la dirección del centro.

Por otro lado, está la compañía que la conforman, dos técnicos de iluminación y sonido, una fotógrafa, una regidora, dos personas asistentes de vestuarios, dos personas en maquillaje y peluquería, y management. Además de la parte previa que es el equipo creativo, dos coreógrafas y un director escénico. Un poco depende del espectáculo, ya que en algunos montajes utilizamos músicos en directo, y está formado por un cello, un piano, un clarinete y un percusionista. Desarrollan la actividad bajo tres áreas o tres criterios fundamentales: una es el arte en su función educativa, abordando en según qué casos la vía terapéutica del arte; el área siguiente que sería el ocio creativo a través de las actividades artísticas; y la tercera área sería la profesionalización de las artes escénicas. La escuela la forman 70 alumnos con distintas capacidades, además tienen un grupo específico de salud mental. En estos momentos giran tres espectáculos; *La vida transfigura el cuerpo cubierto*, quince personas entre equipo técnico e intérpretes. *NCV*, diez personas. *Cómo antes, cómo nunca, cómo siempre*, veinticinco personas.

Juanjo Rico cree que como director y pedagogo teatral no encuentra demasiadas diferencias a trabajar con distintos grupos, ya que cada grupo al que entrega su labor docente y como director tiene unos objetivos, y como tal, valorar a quién se dirige, para entregarse al trabajo sin prejuicios. Desde un joven formando que quiere ser un grande de la interpretación o bien una persona que necesita relacionarse con otras personas a través del teatro y de la danza y utiliza esta excusa para trabajar contenidos que le

puedan servir para su vida cotidiana, lejos de subir a un escenario o ser reconocido en el mundo de las artes.

La multidimensionalidad del proyecto abarca muchas áreas, como vemos, desde la formación a actores con distintas capacidades y personas con enfermedad mental. La creación y representación de espectáculos. La formación de formadores en distintas áreas educativas, bien los centros de profesorado de la Comunidad Valenciana y Andalucía. La participación en Masters Nacionales de Musicoterapia de la UCV San Vicente Martir y Universidad de Valencia. La dirección de eventos a nivel regional *Arte para todos* coproducido por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Participación en Festivales del Circuito teatral normalizado como el *Mim* de Sueca, en la red de teatros nacional y regional, SARC. Proyectos culturales como *Arriba el telón, abajo las barreras* de la Obra Social de Caja Madrid. Participación de documentales para el Centro de Documentación Teatral del INAEM del Ministerio de Cultura. Participación en revistas especializadas de danza como *Con D de danza* o *Acotaciones en la caja negra*. Proyectos Internacionales con el IITM, Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo. Participación en pasarelas de moda, *Alma* de Francis Montesinos, entre otras. Miembros de Teatros de la Generalitat Valenciana. Nominaciones a premios de teatro normalizados, entre otras actividades.

Afortunadamente, después de tantos años consiguen entrar en el mundo artístico y que se les reconozca, sobre todo en el campo de la cultura, que es el que realmente les interesa. Intentan en la medida de lo posible que sea un proyecto profesional, según los presupuestos y los proyectos. Pero sí que es un proyecto a medio plazo, aunque la dificultad de las situaciones personales familiares de los participantes hay que respetarlas en muchos casos. No es fácil, renunciar a una pensión sin la garantía de la continuidad. Han participado en varios proyectos con otras productoras, por ejemplo la película *León y Olvido*, contactó la productora con la intención de contar con un actor de la compañía, no pudo ser, pero se estableció contacto con el mundo profesional. Algunos de sus alumnos han trabajado para la televisión valenciana, concretamente haciendo entrevistas en un programa de televisión, o participando como actriz en una tv movie, *Las palabras de Vero*, así como desfiles de pasarelas de moda para Francis Montesinos. Mantienen excelentes relaciones con productoras de cine y televisión,

Malvarrosa Media, Conta Conta o Zeppelin, entre otras, para cubrir en un momento dado una necesidad técnica o un papel específico.

Un proyecto que cuenta con la fuerza de hacer que la educación, la incursión en el ocio artístico y la proyección profesional sea la garantía permanente de la integración de la persona con discapacidad a la sociedad. Un proyecto con realidad y concreción que crece día a día en sus expectativas.

COMPAÑÍA DANZA MOBILE

Sevilla, España

Esmeralda Valderrama, Directora Artística y Coreógrafa de la Cía. Danza Mobile, descubre en sus primeros avatares profesionales una decepción: siente que no existe un baremo justo en tanto al artista sino a su presencia física. Entre tanto discurrir un coreógrafo con el que trabajaba en aquel momento le abrirá las puertas de un territorio desconocido, por entonces, para ella. Aquello le entusiasmó, el ver que había otra gente que independientemente del físico, de cómo tenían la cara, de cómo fueran, gordos, pequeños, flacos... hacían cosas que le emocionaban, no por el hecho de estar discapacitados, sino, porque artísticamente y estéticamente le satisfacían. Había llegado al trabajo que Maite León desarrollaba por entonces, y comenzó a trabajar con ella. Era finales de los años ochenta.

La iniciación del proyecto de Danza Mobile pasa porque ante un traslado profesional y personal que realiza Esmeralda a Sevilla, se intenta organizar por parte de la Fundación Psicoballet Maite León una iniciativa parecida a la que funcionaba en la Comunidad Foral de Navarra. Por aquel entonces, Esmeralda entrará en contacto con quien es actualmente la persona encargada de llevar adelante la gestión del proyecto actualmente. Fernando Coronado, además es psicólogo de profesión. En ese devenir, el proyecto con Maite no sigue adelante y entonces deciden pasar a intentar una idea en común. Fue así como nacerá en el año 1995 todo este proyecto, generado a través del contacto con asociaciones de padres y otros colectivos de personas con discapacidad, y tras haber intentado la localización de un espacio en diferentes lugares, incluso en antiguos pabellones de la Expo, se terminará en el espacio de una academia de danza comenzando sus primeras clases. Comienza el proyecto junto a dos personas con

discapacidad que siguen desde entonces y un profesional de Bellas Artes que le realizaba los diseños. Así surge la Asociación Danza Mobile.

Hacia el año 1999 consiguen entrar en un concurso que ofrece el ayuntamiento de Sevilla a la creación de empresas innovadoras. Se logra finalmente el premio de ese concurso libre en el área de industria, con lo que pudieron afianzar mucho más la entidad y su actividad. La actividad se centrará en un local salido de los que se construyeron para la Exposición Universal de Sevilla del año noventa y dos, que se cede a asociaciones sin ánimos de lucro de carácter social, en el que siguen actualmente.

Años más tarde generan un centro de artes escénicas, y con ello la creación del primer Centro Ocupacional dedicado en exclusividad a las artes no es tan común en España. La concesión de esta actividad se halla hoy por fin a pleno rendimiento, si bien pasó por diferentes fases, desde cómo ajustar las condiciones de espacio y las de planificación de la actividad. Así se ha conseguido una situación casi mixta entre el espacio y la llegada y salida del centro, en la que además, con esta salida parcial se consigue una mejora en habilidades sociales al dar autonomía a los usuarios del centro, actores en formación continúa y bailarines profesionales de la compañía.

Desde el propio año 96, está en marcha la compañía de danza que siempre plasma lo que en ese momento se estaba haciendo y también expone cuál es la filosofía de la entidad. Desde que se monta el centro de artes escénicas, la filosofía en ese sentido ha variado un poco, ya que se ha abierto una rama más importante: una compañía de danza profesional, profesional en el sentido de que hace productos artísticos profesionales, incluyendo ahí desde el equipo técnico, todo el equipo artístico, haciendo que el resultado cada vez haya ido a una mayor calidad artística. Las consecuencias de todo este proceso de más de una década ya es la búsqueda de la profesionalización de sus espectáculos.

Es a partir de aquí donde comienza el duro tránsito. Sin que tenga que ser la carta de presentación, hasta que han hecho curriculum, han debido modificar su posible caché a la hora de conseguir más funciones, tanto como no entrar en cierta competencia con el resto de compañías que no realizan la labor específica de Danza Mobile. Sin embargo, entran en el circuito normalizado, en Sevilla a Escena. Fue la primera vez actúan en

circuitos normales con otras compañías, hasta entonces, siempre se habían movido en circuitos de personas con discapacidad, entonces, aún así, todavía no se les consideraba compañía profesional. Después sí empiezan a entrar en el circuito profesional de diputación, CIPAEM, circuito provincial de las artes escénicas y musicales, con *Malos Vicios* en el año 2001, después del I Festival Artes Escénicas y Discapacidad en el año 2000. Eso fue un paso más, porque ahí podrán contar además con la colaboración de directores de panorama escénico sevillano, que no habían tenido ningún contacto con nosotros hasta ese momento, abriéndose el abanico de posibilidades, ya que en las producciones participaban profesionales ajenos a la propia actividad, objetivando el proceso artístico. Hasta entonces tienen dos trabajos con sello más profesional: *Malos vicios* y *El paseo de Buster Keaton*. Mas en este proceso de incorporaciones, llega el año 2002 y con la intención de realizar un curso con un profesor de danza, llega hasta ellos Javier Leyton, Sigue latiendo, que participa en el Festival Internacional Madrid en Danza del año 2003, además recorrió la escena andaluza a través de la Red de Teatros y otros panoramas nacionales. Este proyecto supone una ruptura con la trayectoria que se venía realizando en los anteriores trabajos, desde la estética hasta la participación de bailarines en el elenco. Desde aquí ha habido una reestructuración en esta concepción de la puesta en escena, en la que no se apuesta más que por la idoneidad de la representación en tanto que calidad, teniendo que ajustar los elencos a cierto número, no muy cuantioso, así poder establecer un criterio artístico con el que poder participar en la distribución profesional. Mientras se produjo la introducción de uno de sus actores en una producción con el director Pedro Álvarez Osorio en la obra *Cassandra*.

La compañía participó en el FORUM-Barcelona con un montaje *Lenguas congeladas*. Además de un corto cinematográfico, *Cuando la Luna Blanca se Esconde*, subtítulo, Somos un sueño imposible, que era como se llamaba a la hora de solicitar la subvención a la producción, que lo ha dirigido julio Fraga, quien a su vez dirigió El Paseo de Buster Keaton. Tanto en esta como en otras actividades han contado con la colaboración de profesionales que encuentran un proyecto innovador el que están realizando, ayudando así con cierto altruismo pero no con la falta de su categoría artística que es la que va revalidando la apuesta de la Cía. Danza Mobile. Con todo, desde 2005, han dado una cobertura en representaciones nacionales e internacionales con los siguientes montajes: *Jaquelado* coreografía de Manuel Cañadas y dirección teatral de Javier Ossorio, *Pez y Pescado* con coreografía de Anna Röthlisberger y

Descompasaos con coreografía de Manuel Cañadas, música de Manuel Calleja y la dirección artística de Esmeralda Valderrama. Con estos últimos proyectos han participado en festivales internacionales en Francia, Italia, Bélgica, Suiza; nacionales Riogordo en Málaga 2006, Nerja en Granada 2006, Sevilla 2007, Madrid Sur en 2008; además de estar incluida en circuitos normalizados de danza en Madrid 2006, Circuito Andaluz de Danza 2006 y 2007 y Programación Abecedaria 2007.

A través de la compañía, o del Centro Especial de Empleo que defiende la Escuela de Artes Escénicas con cuatro personas con discapacidad intelectual contratadas, el proyecto que defiende la compañía *Danza Mobile* intentará nutrir de los máximos profesionales de entre las personas con discapacidad que actualmente se forman en su escuela. El *Festival Escena Mobile* es un marco de representaciones de compañías nacionales e internacionales desde el año 2006, teniendo cabida su propuesta dentro de la programación oficial del teatro Lope de Vega de Sevilla.

Es la intención de este artículo no cerrar nunca la idea de que estos son los proyectos, sino todo lo contrario. Es la idea que nutre a otros tantos en distintos lugares, y es la idea que debemos seguir si consideramos que el arte es una vía igualitaria y eficiente para la integración social de las personas, de cualquier espectro económico, social y cultural, y que atender a la vía de la profesionalización no es nunca un territorio celeste, ni de las estrellas, sino que muchos de los artistas que hemos mencionado se mueven como ellas en este mundo de haberes y deberes. Esperemos que esta intención se aúne a los que ya comenzaron hace casi cincuenta años con una apuesta, entonces, utópica, para que hoy ya sea realidad. Es labor del ser humano atender a que la sociedad se halle compuesta por todos, y no sea una escisión ni un escaparate para ningún interés particular. De nuestro trabajo, siempre, dependerá que todo lo que he expuesto sea para la sociedad un fin, nunca un aspecto menesteroso ni ventajoso, de necesaria realidad.

Contactos y direcciones de los proyectos.-

David Ojeda: Email: checondotiero@hotmail.com; Tef: 00 34 626 444 740

Proyecto Alas Abiertas: Email: direccion@alabiertasdanza.com

Proyecto El globo rojo: Email: elgloborojoteatro@terra.es

Proyecto El Otro teatro, Fundación IITM: www.iitm.org

Proyecto Laboratorio de Sueños: www.laboratoriodesueños.org

Proyecto Así Somos: Email: onil_vizcaino2@yahoo.es (guión bajo entre onil y vizcaino)

Proyecto Moments Art: www.momentsart.org

Proyecto Danza Mobile: www.danzamobile.org