

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
POSGRADO EN ARTES VISUALES

**“CRUZANDO FRONTERAS: ARTE Y DISCAPACIDAD
RESULTADOS DE UN PROYECTO DOCENTE DE INCLUSIÓN”**

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ARTES VISUALES:

PRESENTA
ROSALBA PEGO MARTÍNEZ

DIRECTOR DE TESIS
DR. ANTONIO SALAZAR BAÑUELOS

MÉXICO, D. F., MARZO 2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Cruzando Fronteras: Arte y Discapacidad

Resultados de un proyecto docente de inclusión

Esta tesis es la suma afortunada del impulso y apoyo de amigos que me han acompañado en este esfuerzo, cada uno de ellos en su momento ha sido decisivo en cada una de sus fases, en su inicio la licenciada Ana Lilia Morán, en su crecimiento y desarrollo el doctor Antonio Salazar, en su revisión minuciosa el profesor Jorge Ojanguren, en el diseño editorial Claudio Castellero, en la captura de texto e imagen Aldo Tirocchi y Eduardo Antonio Aguilar, en el seguimiento de todo el proceso Carlos Nava, pero sobre todo mis amigos Benito Mejía, Emanuel Ari y cada uno de mis alumnos, especialmente los fundadores del taller de Escultura Cerámica que me han acompañado en esta lucha por la inclusión.

Eduardo Cerón
Emmanuel Padilla
René Peralta
Sergio Salazar

TRES HAN SIDO LOS PILARES QUE HAN ACOMPAÑADO MI VIDA
A ELLOS DEDICO ESTA TESIS

Tirzo Pego, mi padre, que sembró en mí el amor al conocimiento
Gilberto Rincón Gallardo que me mostró lo imprescindible: la justicia
Antonio Salazar por hacer de la rebeldía un camino.

Introducción..... 11

Capítulo 1: Caminos paralelos: arte y discapacidad..... 15

- 1.1. Consideraciones teóricas 17
- 1.2. Definición de arte..... 19
- 1.3. Definición de discapacidad..... 21
- 1.4. La discapacidad en la historia..... 23
- 1.5. Impacto de la deficiencia en el arte..... 25
- 1.6. Las artes plásticas en la educación artística y estética..... 32
- 1.7. Hacia un arte terapéutico..... 34

Capítulo 2: México y la discapacidad..... 37

- 2.1. El reto de la discapacidad en México..... 41
- 2.2. De las cifras a las políticas..... 43
- 2.3. Resultados de las acciones destinadas a la discapacidad..... 47
- 2.4. La política educativa en materia de discapacidad..... 51
- 2.5. Balance de acciones..... 55

Capítulo 3: El Taller de Escultura Cerámica, un caso de inclusión..... 57

- 3.1. Antecedentes del Taller..... 59
- 3.2. Proceso de incorporación..... 63
- 3.3. Proceso de sensibilización..... 67
- 3.4. Proceso creativo..... 71
- 3.5. Características del trabajo..... 79
- 3.6. Acciones de difusión..... 81
- 3.7. Acciones de vinculación con el sector productivo..... 83
- 3.8. Retos..... 87

Conclusiones....91

Anexos..... 95

- Fuentes de consulta..... 97
- Gráficas e imágenes..... 100
- Entrevista con el doctor Álvaro Antonio Álvarez..... 115
- Nota informativa IXE..... 117

Emanuel Daniel Padilla Serralde
Alas a la independencia
Barro de Oaxaca y arcilla de Zacatecas
13 x 8 cm
Año: 2007

La presente tesis tiene como objetivo analizar la relación de arte y discapacidad y su impacto en un modelo educativo caracterizado por la inclusión. Se analiza la experiencia de 5 años de trabajo con personas con algún tipo de discapacidad que se han incorporado a programas formales de capacitación dentro del sistema de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública.

El proyecto inicia con la creación del Taller de Escultura Cerámica como parte de los programas de formación para el trabajo y la incorporación paulatina de personas con discapacidad a dichos programas. Es importante destacar que los alumnos con discapacidad se han integrado en forma eficiente a programas académicos que no han sido modificados en razón de las necesidades especiales que ellos presentan. De igual manera, cabe mencionar que muchos de ellos que provenían de un modelo de atención especial en los Centros de Atención Múltiple (CAM) se incorporaron a programas y grupos estándares con gran éxito.

El sistema de atención especial tiene la ventaja de contar con personal altamente especializado y con programas específicos que preparan para la vida, pero no necesariamente para la formación básica académica y social. La desventaja que presenta este modelo es el fenómeno de segregación respecto a los parámetros "normales".

La mayor parte de los alumnos del Taller de Escultura Cerámica provenientes de los Centros de Atención Múltiple cuentan con experiencias de violencia cotidiana entre sus propios compañeros. El objetivo de estos centros especializados es que los educandos reciban las bases de la lecto-escritura y una atención especial de acuerdo con las necesidades específicas que determine su discapacidad, logrando al mismo tiempo una mayor cohesión entre personas que comparten una problemática similar.

Sin embargo, los resultados obtenidos, al menos con los alumnos que se integraron al Taller de Escultura Cerámica, no tenían relación con el cumplimiento de los objetivos básicos de la lecto-escritura pero sobre todo de adaptación en su ambiente educativo. Recientemente, el sistema de educación especial abrió la opción de la integración de personas con discapacidad al sistema formal educativo, lo que significó una reorientación importante en la atención de las necesidades especiales de un sector de la sociedad con discapacidad. Así mismo, impacta favorablemente la creación de especialidades anunciadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública para apoyar la discapacidad. Tales proyectos en materia de educación especial son a mediano y largo plazo por lo que esta apertura seguramente será valorada en la próxima década.

La presente tesis se encuentra integrada por tres capítulos: en el primero se analizan los conceptos de arte, discapacidad, su relación en la historia del arte y su impacto en los modelos educativos y terapéuticos. En el segundo capítulo se evalúa la situación de la discapacidad en México, las políticas gubernamentales emprendidas y sus resultados. En el tercer capítulo se presenta el estudio de caso del Taller de Escultura Cerámica, sus antecedentes, organización, sus metas y logros en el ámbito académico, cultural y laboral.

Si bien, el taller fue generado en una institución oficial con el apoyo y sensibilidad de las autoridades, su gestación se fortaleció por la excelente respuesta de los compañeros con discapacidad. Ellos fueron el motor esencial para enfrentar retos académicos, laborales y sociales, para que la percepción acerca de la discapacidad cambiara. Ellos se convirtieron en los protagonistas de su condición, de su visión y asumieron la responsabilidad de cambiar su propia historia que les ha permitido transitar de un modelo paternalista hacia uno basado en la equidad y dignificación de su situación.

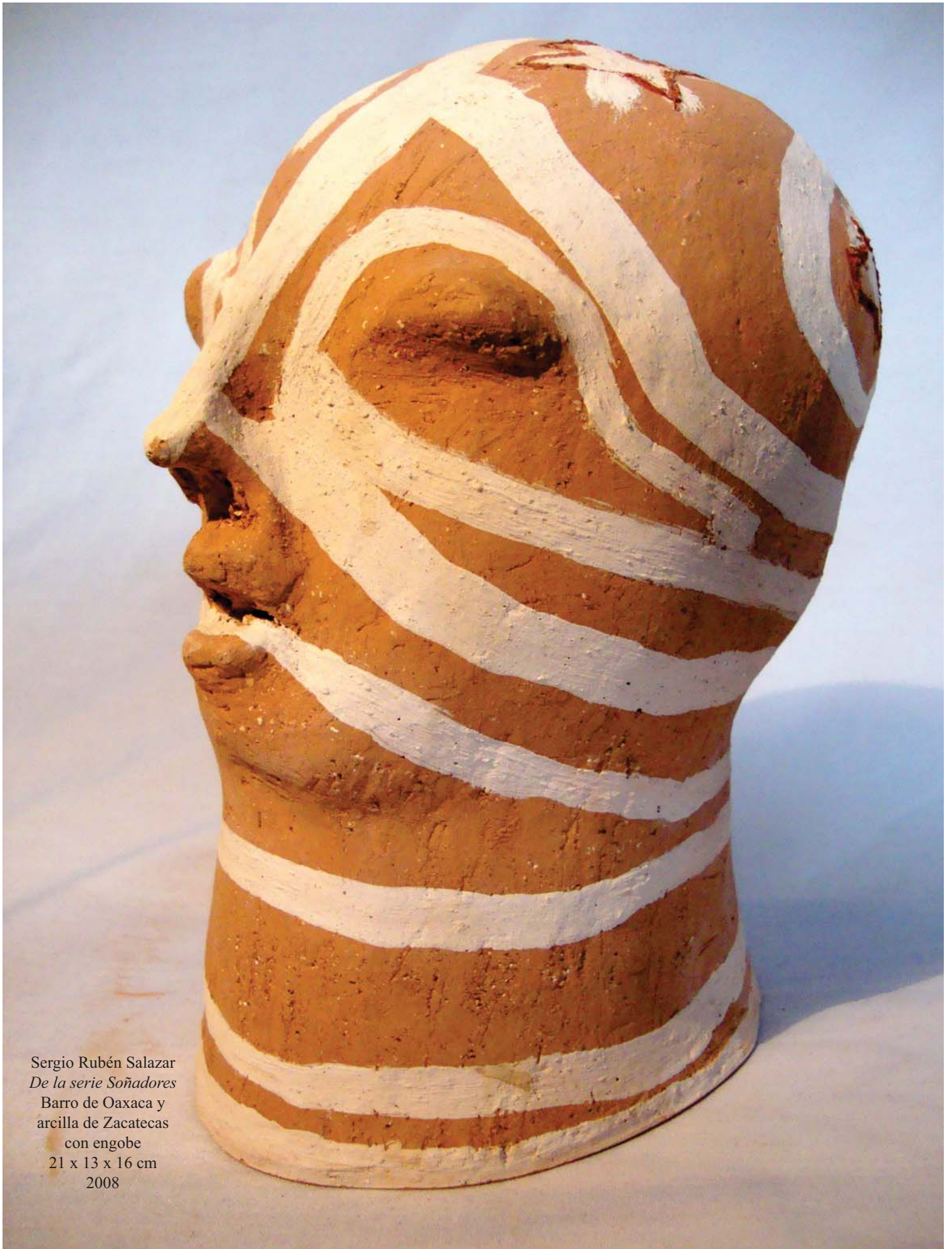
He participado con toda mi fuerza en este proyecto y mi gran satisfacción sería que, en este tortuoso proceso que nos ha servido para madurar, llegaran a ser artistas o empresarios y que, en un futuro próximo, se olvidaran totalmente del taller, de su maestra, de las etiquetas de inhabilidad permanente que durante toda su vida han tenido que llevar a cuesta y, finalmente, tomen nuevos rumbos y comiencen a sembrar nuevos retos a su alrededor como lo hicieron estos años en mi vida.

René Gilberto Peralta
Sin título
Barro de Oaxaca y arcilla de Zacatecas
Año: 2007

Camino paralelos: arte y discapacidad

Sergio Rubén Salazar
De la serie Soñadores
Barro de Oaxaca y
arcilla de Zacatecas
con engobe
21 x 13 x 16 cm
2008

La discapacidad es un fenómeno complejo y multifactorial que requiere, para su comprensión, de una visión integral. Si la consideramos en forma aislada de un contexto social global, las acciones que hacia ella se dirijan serán parciales y paliativas.

Para poder definir la discapacidad es necesario referir la deficiencia entendida como la pérdida o ausencia de algún miembro o facultad para realizar una actividad normal. A partir de esta referencia y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es definida como pérdida o ausencia que limita la capacidad para desarrollar una actividad normal que puede afectar el área motriz, mental, auditiva, de lenguaje o visual y sus causas pueden ser por nacimiento, enfermedad, accidente o por edad avanzada.

¿Qué sucede cuando en un mismo individuo se presenta una o más de las limitaciones de las áreas antes señaladas? Nos estamos enfrentando a una multideficiencia, que no es considerada ni aún en los censos demográficos. Respecto a ella, el maestro Gilberto Rincón Gallardo señalaba:

Es muy poco frecuente ver a personas con discapacidad múltiple en la calle, en las escuelas, en los museos o salas de conciertos, en las guarderías. La razón es que no existen programas de apoyo para ellos; las familias realizan largos peregrinajes plagados de discriminaciones, negación de servicios, cuando se les ofrecen son parciales e incompletos (Rincón, 2000).

La discapacidad, como fenómeno complejo aún en la actualidad, sigue siendo considerada como una enfermedad que sale de los parámetros normales y requerirá una atención de carácter fundamentalmente clínico, por ello las acciones van destinadas a:

Mejorar la capacidad de una persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social y económico por medio de ortesis, prótesis, ayudas funcionales, cirugía reconstructiva o cualquier otro procedimiento que le permita integrarse a la sociedad (Antúnez, 2006).

La interrogante es si, además de estos procedimientos, se está considerando la calidad de vida de la persona con discapacidad, si se contemplan las oportunidades de estudio y trabajo que esa persona requerirá el resto de su vida. Al no encontrar una respuesta, tendría la necesidad de abrir el panorama a la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad y educación enfocado a la discapacidad bajo una dimensión social y de derechos humanos, proponiendo contra la educación especial, la educación inclusiva; contra la atención del déficit, el respeto a las diferencias, tiempos y ritmos que la discapacidad marque. Una educación de derecho para todos, la incorporación de todas las iniciativas del estado y de la sociedad civil para una sociedad más humanitaria sin discriminaciones, más vivible, como decía Passolini (1980), para todos.

Sergio Rubén Salazar, *Vampiro*, barro de Oaxaca y arcilla de Zacatecas con engobe, 19 x 15 x 20 cm, 2007

Sergio Rubén Salazar
Autorretrato
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe
51 x 23 x 18 cm
2009

Es relevante esclarecer los dos conceptos centrales en esta tesis; a partir de ellos podremos establecer sus vínculos y alcance. Existe una infinidad de corrientes para definir el arte. El concepto ha variado conforme la evolución misma de la historia del hombre. La importancia del concepto, del contenido, de la percepción del contenido simbólico de la función misma del arte ha tenido una evolución histórica que ha sido expresada a través del análisis de los estudiosos y de los mismos creadores.

Haciendo una revisión minuciosa, se pueden encontrar elementos recurrentes en su definición tales como la capacidad que tiene para expresar conceptos, emociones, sensaciones, estados de ánimo utilizando recursos plásticos, acústicos, la palabra, el movimiento; las funciones desde su origen mágico, religioso como portador de valores de la superestructura, hasta su función terapéutica.

De acuerdo a la época y al autor, existen grandes variaciones por lo que, haciendo un análisis de las definiciones propuestas por Kandinsky, Picasso, Gramsci y Klee, propongo la siguiente que reúne los elementos que considero más significativos:

El arte es un acto creativo de transformación de la materia en tiempo y espacio que expresa pensamientos, emociones y percepciones dando como resultado un producto artístico con nuevos significados, relacionado con el contexto individual e histórico y cultural de la sociedad.

Todo ser humano forma parte de una historia y es capaz de experimentar sentimientos que necesitan ser comunicados a sí mismo y a su sociedad en forma creativa, expresando su universo emocional y simbólico. Cuando la obra para el artista ha llegado a su fin, comienza en realidad la vida propia de la misma, las posibilidades de lectura e interpretación así como el sucesivo impacto en el observador será ilimitado. El creador genera un universo perfecto que nace de él, pero el desarrollo y vida de la obra una vez creada tendrá su propia libertad, por ello Picasso (1960) decía: "El arte es una mentira que nos permite decir la verdad".

Considero que las definiciones creadas por los críticos o historiadores del arte difícilmente van a superar la visión del arte cuando es el propio artista quien, después de una vida de esfuerzo, da su definición del arte. Cuando Rodin a los 78 años ofrece lo que humildemente denominó el resumen de su larga experiencia señala:

Ama a los maestros, inclínate ante Fidias y Miguel Ángel, pero cuídate de imitarlos. Respeta la tradición tomando de ella solamente lo que contiene de fecundo y eterno la sinceridad y el amor a la naturaleza. Estas son las dos grandes pasiones del genio. Para un artista todo es hermoso porque su mirada penetra en todos los seres y todas las cosas para descubrir el carácter, es decir, la verdad interior que se transparenta bajo las formas. Esa verdad es la belleza misma. El arte no es más que sentimientos, pero su ciencia requiere un esfuerzo infinito. No cuentes con la inspiración. La inspiración no existe. Las únicas realidades de los artistas son la sabiduría, el trabajo, la sinceridad y la voluntad. Realiza tu tarea

como un obrero. Sé verdadero nunca exacto. Lo que es exacto pero verdadero carece de alma. Sé invencible y profundamente verídico. No dudes nunca de expresar lo que sientes, aún aunque tu actitud se oponga a las ideas establecidas. (González, 2008).

Cuando analizamos la profundidad de esta propuesta observamos que no existe limitante para ningún ser humano, bajo cualquier condición en que se encuentre, para que éste pueda con honestidad, tenacidad y trabajo continuo, manifestar sus emociones, estados de ánimo en una obra artística.

Sergio Rubén Salazar
De la serie Soñadores
Barro de Oaxaca y arcilla de Zacatecas con engobe
14 x 12 x 13 cm
2008

La discapacidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a los censos demográficos, se define como: "Ausencia, restricción o pérdida de la habilidad para desarrollar una actividad en la forma o dentro del margen considerado como normal para un ser humano" (Trujillo, 2008).

A partir de esta definición, nos surgen algunas interrogantes: ¿Cuál es el parámetro de "normalidad" y bajo qué criterio se establece ese rango? ¿Qué tipo de pruebas y en qué contextos han sido elaboradas para poder medir la normalidad? ¿Qué sucede cuando se aplican en una realidad donde la pobreza y el acceso a la educación ofrecen diferencias abismales? ¿Sería la medición y el resultado objetivo?

Las personas con discapacidad en un contexto de garantías, derechos y oportunidades pueden desarrollar óptimamente cualidades y actividades, por lo que no es únicamente un problema de salud cuya solución propone sólo la rehabilitación. La discapacidad es un reto de carácter social que involucra a toda la estructura del estado, instituciones y sociedad civil trabajando por la integración social, por la igualdad, por la justicia, por el bienestar social para todos.

Actualmente existe una tendencia a la redefinición de la discapacidad que plantea: "La discapacidad surge como resultado de una deficiencia que existe dentro de la sociedad, que es la que crea barreras que impiden la integración y dificultan el entendimiento" (Trujillo, 2008).

Este planteamiento encuentra una adecuada conceptualización en la alteridad entendida como la capacidad para reconocer al otro con respecto a sus diferencias y, en forma paralela, al aceptar que el otro es como yo soy, en esta dialéctica, el yo como objeto del sujeto que visualizo como objeto. En nuestra sociedad, en la opinión de Chanady "La conceptualización del otro es sumamente compleja en América Latina donde el otro constituye una heterogeneidad interna dentro de una sociedad que se considera con frecuencia como periférica" (Chanady, 1969) .

El abrir el panorama a un contexto social, cambia la visión y las opciones de solución: la discapacidad no es sólo un problema individual y familiar. La respuesta para una vida digna no depende únicamente de la respuesta aislada del individuo y su familia, ésta se articula con la red social que garantiza la integración del individuo con discapacidad a la sociedad en términos de equidad y respeto. Es en esta reconceptualización que resulta importante destacar la alteridad considerada como la capacidad para analizar desde y la posición del otro su situación.

René Gilberto Peralta
De la serie Binigulaza
Barro de Oaxaca y arcilla de
Zacatecas con esmalte
45 x 15 cm
2008

En la revisión histórica de la discapacidad encontramos tres tendencias; la primera la considera como una diferencia que da como resultado el exterminio y, en esta vertiente, desde la antigüedad hasta la época moderna existe testimonio de ello, un ejemplo es la práctica del despeñamiento que encontramos en la Ciudad de Estado de Esparta en donde todos aquellos que pudieran presentar un defecto para ser soldados eran arrojados a una caverna del Monte Taigeto al igual que en Roma desde la roca Tarpeya, así como en Grecia e India donde fueron realizadas prácticas similares (Ver Fernández, 2007).

No obstante lo anterior, cabe señalar que aún en este periodo surgieron las reformas del estadista Pericles en donde desvalidos y discapacitados comenzaron a recibir ayuda en casos de convalecencia.

La segunda tendencia que se observa es la que considera a la discapacidad como una señal o exaltación divina y, por ende, las personas con alguna discapacidad eran consideradas como mensajeros de los dioses o demonios para mandar una señal o advertencia a la humanidad.

Los pueblos primitivos no consideraban que las ideas fantasiosas, las inspiraciones e improvisaciones de las personas afectadas por un tipo de disturbio mental fueran algo despreciable, en muchas culturas esas personas eran consideradas portadoras de facultades sobrenaturales. Eran amados o venerados o temidos y respetados conforme a la forma agresiva o benigna de las manifestaciones de su anomalía mental (Durán, 2006).

La tercera tendencia ha sido la exclusión y como ejemplo de ello podemos considerar que ya durante la Edad Media se generaron ciudades amuralladas como fortalezas que recluían a las personas con discapacidad. Señala Peláez:

La historia de los discapacitados no ha sido nunca estable y segura, lo cierto es que las desviaciones de cualquier tipo siempre nos han parecido una amenaza, lo diferente nos molesta pero al mismo tiempo tenemos una curiosidad por aquello que es sobrenatural (Peláez, 2000).

De la visión limitada a la aberración que ha mostrado la historia respecto a la discapacidad nos motiva a preguntar si en la actualidad existe la dimensión real de lo que es ella.

¿El exterminio y la exclusión han sido realmente erradicados? ¿Cuántas familias siguen considerando la discapacidad como una tragedia familiar? ¿Cuáles son las oportunidades reales de acceso a la educación y al trabajo que, fuera de la retórica, realmente la sociedad ofrece?

Aleny Ramos
De la serie Soñadores
Barro de Oaxaca y arcilla de
Zacatecas con engobe
18 x 15 x 14 cm
2008

A través de la historia de la humanidad, ha existido un estrecho vínculo entre la discapacidad y arte. Ambos presentan un estado de excepción y ruptura respecto a los parámetros de la normalidad. El acto creador es un estado único que se aleja de lo cotidiano para concebir nuevos significados y las dificultades que genera la discapacidad conllevan a un estado de excepción para lidiar con la normalidad que los margina.

Esa fascinación por el extremo que toca el genio y la enfermedad fue destacada en todas las épocas por los estudiosos, desde Platón, Cesare Lombroso, Benjamin Rush.

En la historia de las artes plásticas, son abundantes los ejemplos de deficiencia que han tocado a grandes artistas que, no obstante la polémica existente entre padecimiento, trastorno, enfermedad y el diagnóstico específico con el cual vivieron, ya sea por el testimonio de historiadores o bien por los diarios de los propios artistas, queda de manifiesto que una buena parte de los creadores que conforman de manera imprescindible la historia del arte, lucharon en su genio creador con discapacidad mental que los acompañó durante toda su vida. En su estudio sobre historia, discapacidad y valía, Fernández señala personajes dentro de las artes plásticas que han tenido padecimientos mentales: en la época renacentista a Caravaggio y Miguel Ángel; en la época moderna a Lautrec, Modigliani, Gauguin, Van Gogh, Louis Soutter, Dalí, Munch, Pollock, Frida Kahlo, Adolf Wolfi, Friedrich Schoeder, Martín Ramírez, entre otros (Fernández, 2007).

La mayoría de los casos mencionados han pasado a la historia del arte no por los eventos trágicos o violentos de sus vidas ni por su discapacidad sino tal vez, gracias y a pesar de ella, han tenido la capacidad para trascender la tragedia y el desequilibrio a través del acto creador. La deficiencia mental va a producir, en forma propia y natural, la creación de productos artísticos de excepción y originalidad únicos.

Cuántas mujeres no han sufrido pérdidas, duelos, engaños, abortos, enfermedades, operaciones; cuántos millones de voces silenciosas han quedado en el olvido, pero pocas han tenido la capacidad para trascender y plasmar en un lienzo su historia como lo pudo hacer la pintora mexicana Frida Kahlo. A pesar de sus 22 operaciones, la soledad inmensa de vivir con Rivera - con la amenaza continua de engaños -, sus intentos fallidos por procrear. Después de la séptima operación de columna escribía en su diario: "Una desesperación que ninguna palabra puede describir, sin embargo tengo ganas de vivir, ya comencé a pintar" (Kahlo, 2005).

En esta frase encierra todo el valor de su lucha personal, no habla en particular de un evento aislado, menciona un estado: la desesperación, pero equilibrando todo con la pintura como el nuevo sentido de regresar de la tiniebla de la desesperación al oasis del arte.

En su obra aparece clara la dimensión cultural, social, histórica del mexicanismo de principios del siglo XX. La dimensión personal se ve en su dolor, esta muestra la temporalidad biológica de su obra, pero el mensaje arquetípico universal se encuentra cuando las particularidades de su enfermedad se trascienden (González, 2008).

¿Qué sucede en el individuo esquizofrénico cuando su universo sin límites entra en ruptura? Encuentra en el lienzo blanco la oportunidad de reconstruir una realidad que se le ha ido de control.

Al respecto: "Una lucha agónica que el paciente esquizofrénico consigue transmitir en el mundo cerrado de la pintura mejor que en la vida real, de este modo recupera mediante la creación pictórica siquiera sea por un valioso momento su libertad acción" (Fernández, 2004).

No todos los casos de trastornos mentales llevan a un estado de creación pero lo que sí debemos destacar es que, particularmente los casos antes mencionados, nos dan muestra que a pesar de la discapacidad el ser humano se abre paso de la manera más compleja, dando resultados extraordinarios, no obstante su estado de salud o bien debido a ese estado su vida y su producción fueron únicas.

Históricamente, parte del lenguaje de la discapacidad fue asociarla a la minusvalía pero la misma historia ha demostrado a través de ejemplos en todas las áreas del saber que la discapacidad no tiene que ver con un ser menos válido. Al respecto, José Luis Fernández señala: "El virtuosismo, la brillantez, el ingenio, la intuición y la sabiduría son perfectamente compatibles con la discapacidad, hasta alguna puede favorecer la creatividad en algún tipo de disciplina" (Fernández, 2004).

Y en este devenir histórico, se demuestra que el genio creador ha tocado todas las disciplinas y todas las discapacidades. Como testimonio, se cuenta con el precedente de la exposición de arte esquizofrénico promovida por el psiquiatra y coleccionador Prinzhorn la cual habría de impactar directamente a los movimientos artísticos de vanguardia (Surrealismo, Dadaísmo, Art Brut, Expresionismo, entre otros).

En dicha exposición se reunió la obra de más de 450 pacientes que produjeron 5000 obras entre 1885 y 1925, provenientes de hospitales psiquiátricos de Suiza, Italia y Holanda.

La colección tuvo un gran impacto en la comunidad artística de la época, particularmente entre las corrientes dadaístas, surrealistas, pero sobre todo en el Art Brut que, en plena ruptura con los cánones establecidos por las escuelas de arte académicas, calificaron de verdadera expresión lo que habían producido artistas anónimos en los hospitales denominándola la BIBLIA.

Cuando Dubuffet (ver fig. 1, pág. 29), en el año de 1941, fundó la Compañía de Art Brut, resaltaba la importancia del proceso creativo de las personas por él denominadas obscuras. Esa categoría incluía: la creación de personas recluidas en manicomios (el caso de Adolf Wolfi y Aloise Corbaz); fundamentalmente el arte de los esquizofrénicos, seres marginales, aquellos que no estando recluidos sí estaban excluidos de la sociedad (el caso de Soutter) Ramón Gómez de la Serna, mediáticos (las médiums Madge Gil y Lau-

re Pigeon) que en estado de trance generaban obra artística; la creación infantil considerando sólo los primeros años en donde el niño no ha tenido acceso a la escuela; las manifestaciones de arte tradicional popular, fundamentalmente las de África y Oceanía; la de aquellos creadores que no provenían de una formación artística y realizaban su obra en forma espontánea, libre de cánones estéticos y académicos (el caso de Rousseau, Pirosmanni, Cheval; ver página 30 y 31). Es importante plantear una pregunta: ¿Toda creación es arte? Dubuffet en cada una de las categorías por él propuestas, encontraba una pureza que era necesaria para tener la intensidad que la obra de arte requiere para manifestarse, mencionaba:

Entendemos por este arte obras ejecutadas por personas indemnes de cultura artística en las que el mimetismo, al contrario de lo que ocurre en él tenga poco o nada que ver de manera que sus autores lo extraen todo (temas, selección de los materiales usados, etc.) de su propio fondo y no de las trivialidades del arte de moda. Asistimos en él a la operación artística totalmente pura, bruta, reinventada por entero en todas sus fases por su autor, a partir únicamente de sus impulsos. Se trata del arte, pues, donde se manifiesta la única función de la invención y no, constantes en el arte cultural, las del camaleón o el mono (Fauchereau, 2006).

Sergio Rubén Salazar
Arlequin
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe
17 x 12 x 19 cm
2009

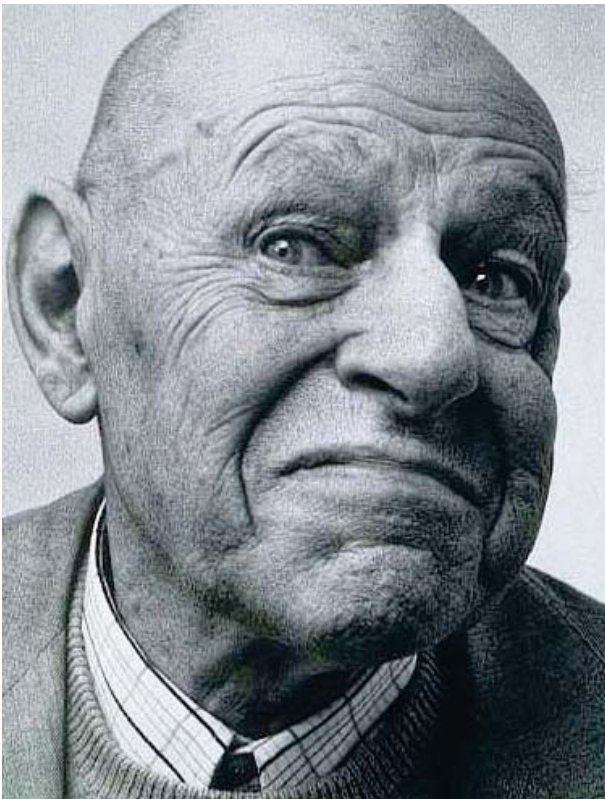

Fig. 1. Jean Dubuffet
Pintura: Autorretrato
<http://www.imageandart.com/tutoriales/biografias/dubuffet/dubuffet.html>

Clasificación de la producción artística en personas obscuras

Aloise Corbaz
Pintura Asilar
<http://www.artnet.com/artist/561787/aloise-corbaz.html>

Madge Gill
Pintura
mediática
Susurrada
al oído
http://www.circulobellasartes.com/ag_edicioneslibros.php?id_bio=94

Laure Pigeon
Pintura mediática
s/n
http://www.circulobellasartes.com/ag_edicioneslibros.php?id_bio=98

Pirosmani
Pintura
autodidacta
Pescador
<http://www.georgianbiography.com/bios/p/pirosmani.htm>

Hector Hyppolite
Pintura
Autodidacta
s/n
<http://www.galeriedada.com/hector-hyppolite.html>

Pintura primitiva
África y oceanía
Cabeza de Ife
terracota
http://www.arssummum.net/details.php?image_id=3797

Clasificación de la producción artística en personas obscuras

Si el arte tiene un efecto terapéutico, ¿puede también destacarse su importancia en su aplicación en la educación? ¿Apoya el arte el proceso formativo del ser humano?

El arte, al tener una función unificadora, va a aportar al individuo una conciencia y aceptación de sí mismo, de sus emociones y el poder de gobernarlas mediante la expresión artística, así mismo ella favorece el desarrollo de valores y la relación con su entorno. El arte sensibiliza al educando consigo mismo, con su contexto, con su cultura y, al abrir las puertas de la sensibilización, se está abriendo el camino al proceso creativo.

Una prioridad del proceso educativo es la de favorecer el desarrollo de seres que, aceptando su condición y reconociendo sus pensamientos y emociones, sean capaces de aceptarse y transformarse. Al respecto, Sarasvati señala:

La educación artística puede responder a la diferencia que existe entre un ser humano creador y sensible y otro que no tenga la capacidad para aplicar sus conocimientos, que no dispongan de recursos espirituales y que encuentre dificultades en sus relaciones con el ambiente. Esto no ocurriría en un sistema educativo bien equilibrado (Sarasvati, 1998).

La experiencia de la educación artística en el sistema escolarizado ofrece las ventajas de contribuir desde la infancia a coadyuvar a la formación integral del ser, en generar el desarrollo de la sensibilidad y la percepción de sí mismo, del reconocimiento, exploración y manifestación de sus emociones, al integrar su esquema de valores propio ayuda al reconocimiento de los valores de su entorno familiar y social más amplio. La seguridad que el creador desarrolla en el proceso de producción artística hace viable su actitud transformadora en todo su entorno.

Particularmente, la relación entre arte y educación cubre los siguientes objetivos:

- * Contribuye a la formación integral del ser humano
- * Desarrolla la sensibilidad, la percepción y los procesos creativos
- * Genera valores de sí mismo y su entorno
- * Desarrolla la psicomotricidad fina
- * Promueve la observación, la concentración
- * Desarrolla la experimentación plástica de los materiales y el desarrollo de percepción y destreza
- * Estimula los procesos del pensamiento de lo concreto a la abstracción, dando la base para el desarrollo de la imaginación y la creación

Al respecto, Alicia Venegas señala:

Las actividades de las artes plásticas estimulan en general las facultades en particular la evolución gráfica plástica, fomentando en el niño, en el joven, en el adulto la habilidad aceptable de expresarse con los elementos de la plástica, así como la sensibilidad suficiente para comprenderlos y valorar las obras humanas y de la naturaleza (Venegas, 2002).

Si existe este aporte significativo en la relación más amplia de educación y arte, ¿Qué sucede en el proceso de enseñanza en la discapacidad?

Específicamente, ésta aporta el desarrollo de la sensibilidad, de la percepción, de la psicomotricidad, del pensamiento lógico y creativo, favorece la conciencia y aceptación de su condición y estimula un factor de gran importancia que es la autoestima.

Sergio Rubén Salazar
Arlequín
Barro de Oaxaca y
arcilla de Zacatecas con engobe
17 x 12 x 19 cm
2009

¿Tiene el arte un efecto terapéutico en quien lo practica? El arte entendido como terapia brinda un medio de comunicación no verbal y alternativo a aquellas personas cuya utilización del lenguaje o comprensión de las palabras es parcial o inexistente.

El efecto catártico de ella abre las posibilidades para un medio de expresión que no sea necesariamente verbal para desbordar en toda su intensidad estados de ánimo o emociones que no siempre van a poder ser verbales.

Se ha observado que las representaciones visuales, objetivadas a través de la plástica, contribuyen a la construcción de un significado de los conflictos psíquicos, favoreciendo su resolución. Sus aplicaciones llegan a cualquier lugar donde un individuo necesite encontrar un modo de expresar o explorar sus emociones.

La expresión artística sirve como diagnóstico pues proyecta el interior de la psique y también pasa a ser una herramienta de uso terapéutico.

El arte constituye un medio ordenador para personas quienes, dificultándose su interacción con la realidad, encuentran en el medio de expresión artística el orden del universo interior perdido.

El arte trabaja con una fuerza que sólo puede medir su magnitud cuando encuentra la posibilidad de una expresión que explora las emociones, el pensamiento pero, sobre todo, el subconsciente que es el receptáculo de vivencias que, asimiladas o no, encuentran en el arte el orden que muchas veces en la realidad es difícil establecer. Por ello, la obra no sólo es la expresión de vivencias o conflictos no resueltos que al ser pasados por el tamiz del arte encuentran en ella la superación y gratificación en la solución estética. A este respecto, González Núñez señala:

Una de las funciones primordiales del arte es hacer consciente lo inconsciente propiciando que el individuo exprese pulsiones, tendencias afectos frustraciones y contenidos dolorosos, vergonzosos y dramáticos reprimidos en formación no dolorosa sino transformados en goce estético.

La obra de arte es capaz por sí misma de favorecer la catarsis. La catarsis es utilizada como un método de abreacción, la cual es una forma de expresión de recuerdos dolorosos en forma lenta y prolongada. Mediante la catarsis y la abreacción se liberan las emociones reprimidas cuando se consigue que el sujeto se exprese y se enfrente a su problemática. El arte permite que el sujeto enfrente en forma preverbal y verbal esa limpieza del alma que trae como consecuencia un alivio a una tensión anormal, esto se logra al restablecer entre la emoción y el objeto que la provocó. (González, 2008).

Es importante destacar que la función catártica tiene un impacto no sólo en el artista, también quien observa la obra se hace partícipe o cómplice de la mirada del autor encontrando, a través de la experimentación del goce estético, una complicidad misma con el artista, Cortázar decía:

De ahí las distintas dimensiones de poetas y poéticas, está el que se conforma con el deleite estético del verbo y procede en la medida circunstanciada de su impulso de posesión, está el que irrumpe en la realidad como un raptor de esencias y halla en sí mismo y por eso mismo, el instrumento lírico que le permite arrancar una respuesta de lo otro capaz de volverlo suyo de hacerlo suyo y por lo tanto nuestro (Cortázar, 1970).

Así mismo, se tiene el testimonio de creadores que, habiendo padecido una enfermedad mental o física, encontraron en el arte un camino alternativo a las vivencias no resueltas en el consciente.

Grandes artistas han manifestado que, de no haber existido en sus vidas el arte, el precipicio hacia la locura hubiese sido irreversible; tal es el caso de Dalí quien decía: "La única diferencia entre un loco y yo, es que el loco cree que no lo está, mientras que yo sé que lo estoy" (Dalí, 1950).

Si bien es cierto que desde tiempos ancestrales se ha manifestado la importancia del vínculo entre arte y terapia a través del manejo mágico artístico de las fuerzas de la naturaleza que resultaban amenazadoras, es sólo hasta la mitad del siglo XX que se logra su sistematización en el arte terapia. Es en el periodo de las entre-guerras donde la ciencia y el arte se cuestionan la razón de ser del hombre y la forma en la que la psiquiatría lo ha abordado.

F.J. Mohr es el primero en afirmar que el dibujo y otro producto afín pueden ser para nosotros de la mayor utilidad para proporcionar cierto asomo en el interior de la psique.

El testimonio del poder curativo del arte lo ofrece el pintor Adrian Hill quien ingresó al hospital por un problema de tuberculosis. Después de estar postrado por meses, decidió salir de ese estado retomando el placer por el dibujo; en pocas semanas, los médicos notaron un cambio sorprendente en su salud. Al respecto el artista decía:

El germen del arte una vez que está firme en el espíritu y en el corazón es mucho más difícil de erradicar que otros gérmenes que nos son más familiares a todos. El que gobierna su espíritu puede sanar su tuberculosis... El arte terapia es constructiva. Cuando el espíritu creativo se satisface puede favorecer la curación interior del individuo (Hill, 1940).

Eduardo Cerón
De la serie Guerreros
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe
24 x 16 x 17 cm
2008

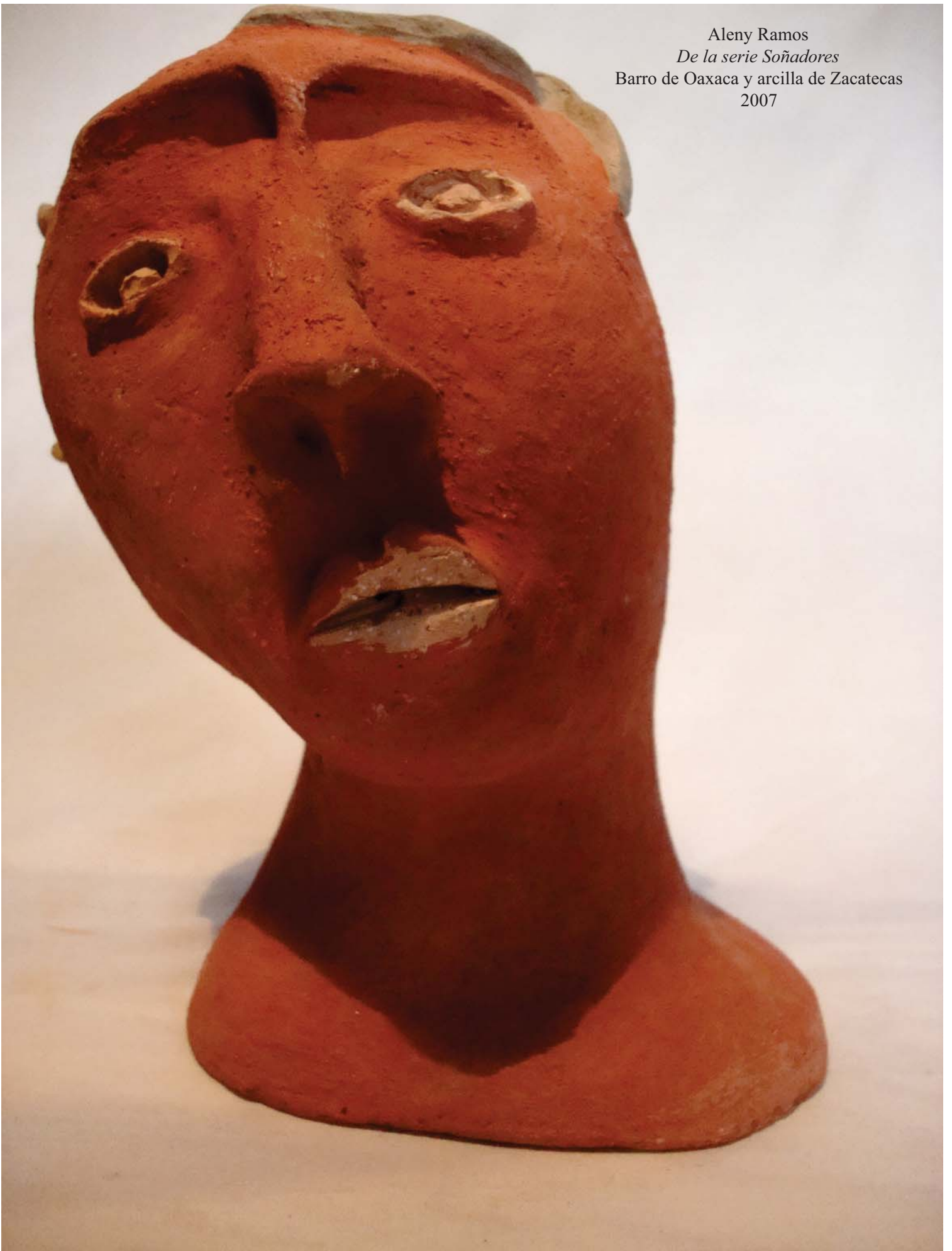

México y la Discapacidad

Aleny Ramos
De la serie Soñadores
Barro de Oaxaca y arcilla de Zacatecas
2007

Para iniciar un análisis de la situación de la discapacidad en nuestro país, es conveniente considerar que el sistema mexicano se ha caracterizado por tener un desarrollo polarizado de su economía y estrategias por lo que, en este contexto, la discapacidad presenta un rezago aún mayor respecto al resto del sistema.

Existen datos derivados del censo demográfico del 2000 que dan una idea de la situación prevalente en este sector. La información en sí misma refleja una perspectiva preocupante, sobre todo en materia de empleo y educación; es también de importancia destacar que en el censo no se contempla la multideficiencia como una de sus variables.

Si bien, la información estadística tiene la limitante de ofrecer el panorama prevalente de hace una década, nos permite observar la tendencia que presentan las características principales de este sector. Claro está que las cifras, aun estando desfasadas e incompletas, no dimensionan el grado de marginación y discriminación que enfrenta la discapacidad. Bajo esta premisa, el panorama es el siguiente:

En México, existen 1, 795,000 personas con discapacidad, lo que representa el 1.8% de la población. De este total, el 72.6% habita en comunidades urbanas mientras que el 27.4% restante en áreas rurales.

Es en los grupos de edades entre los 10-14 años y los 60-79 años donde se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad. Entre las edades de 0-4 años y de 15-29 años, las discapacidades con mayor frecuencia son la mental y la del lenguaje, mientras que para la población de 60 años en adelante, son la motriz, la auditiva y la visual.

Respecto a las causas de la discapacidad, el 32% de esta población la tiene por alguna enfermedad; el 23% están afectados por edad avanzada; el 19% de los discapacitados la adquirió por herencia, durante el embarazo o a consecuencia de algún accidente en el periodo prenatal; el 18% debido a una lesión a consecuencia de algún accidente y el 8% restante a otras causas.

En cuanto a la salud, de cada 100 personas discapacitadas 95 son usuarios de los servicios de salud públicos o privados, el 44% de este sector son adultos mayores.

Para la población con discapacidad, el promedio de escolaridad aprobada a nivel nacional es hasta el cuarto grado de primaria. Con lo que respecta al ámbito educativo, del 91% del total de la población discapacitada con edades entre 6 y 14 años, sólo el 63% asiste a un centro escolar. El 32.9% no sabe leer ni escribir. De cada 100 personas de 15 años o más con discapacidad, 36 no cursan ningún grado escolar, 46 de ellos cuentan con educación básica incompleta, mientras que únicamente 7 de ellos la han completado, 5 han cursado algún grado de educación media superior y 4 cuentan con educación a nivel superior. De los jóvenes con discapacidad que tienen entre 15 y 29 años de edad, exclusivamente el 15.5% asiste a la escuela.

Con relación al ámbito laboral, los sectores que concentran la mayor proporción de personas ocupadas con discapacidad son los de servicios y el comercio con un 48.5%, seguido por la industria con un 24.5% y por último el sector primario con un 23.8%. De cada 100 personas con discapacidad, 27 dedican menos de 34 horas a la semana al empleo, 39 de ellos trabajan entre 25 y 48 horas y 30 laboran más de 48 horas semanales.

Como se observa, estas estadísticas reflejan el panorama de gran marginación que prevalece hacia este sector. Sin embargo, es importante considerar que los datos revisados muestran la polarización de este colectivo sobre todo en el acceso a la educación y al trabajo, mostrando el desfase a la vida productiva y a la formación académica. Ahora bien, las estadísticas son sólo la referencia numérica que en sí mismas no reflejan las condiciones de aceptación, la lucha cotidiana contra la discriminación y la calidad de los servicios a los que las personas con discapacidad tienen acceso.

Aleny Ramos
De la serie de Soñadores
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecascon engobe
25 x 17 x 17 cm
2007

En un país que presenta severas contradicciones y contrastes, la discapacidad entra en el campo de marginalidad que genera nuestro sistema; si las oportunidades de empleo, acceso a la educación y servicios se ven tamizadas en el sistema beneficiando a un pequeño sector de la población, en la discapacidad este fenómeno se acentúa. Por ser un sector mayormente vulnerable, su presencia y presión al sistema serán de menor impacto y sus acciones serán desarticuladas.

No obstante la multiplicidad de organismos federales e internacionales que trabajan a favor de la discapacidad, las acciones se diluyen en el discurso, en la duplicidad y en la falta de eficacia tangible para la población discapacitada.

Existe un marco jurídico inmensamente progresista que garantiza y salvaguarda los derechos de los discapacitados sin embargo en la práctica hay un gran rezago, entonces ¿Cómo podemos explicar la marginalidad a este sector?

Mucho se ha dicho pero se ha hecho poco. Continúan existiendo acciones discriminatorias de facto hacia los discapacitados, se continúa llevando a cabo la práctica excluyente de las personas con discapacidad mental para cualquiera oportunidad de empleo. Curiosamente, se observa que entre la etiquetas que estamos acostumbrados a aceptar para la discapacidad, se continúa perpetrando una exclusión dentro de la propia exclusión, esto es, si se abre una pequeña oportunidad es sólo para un segmento –llamémoslo “funcional”- de los discapacitados, aquellos que por su condición pueden ser mas fácilmente incorporados al sistema.

Generalmente, para la discapacidad mental existen barreras difíciles de superar, por ende, el reto que la discapacidad impone es el de que sea reconocida en su exacta dimensión y, una vez identificada la problemática, organizar en forma eficiente y sistemática todos los recursos de las instituciones, del estado, de la sociedad. Será necesario involucrar a todos los actores de la sociedad civil para que, con la misma apertura y visión, generen los espacios de trabajo, educación y cultura a fin de que el respeto e integración de las diversidades en todos los ámbitos sea una realidad.

La primera dificultad surge en la organización del propio sector ya que, para lograr una real participación, es fundamental promover acciones que involucren a los actores de la discapacidad. Mientras no se instrumenten acciones para ellos, aún con la intención de proporcionarles beneficios, no podrán tener la eficacia y la continuidad si desde el comienzo, la participación de los interesados no está presente.

Es fundamental que este colectivo manifieste sus preocupaciones, necesidades, expectativas, sus formas de organización para que verdaderamente se logre construir un nuevo modelo de inclusión de los discapacitados, que transite de la marginalidad actual a la participación activa y respetuosa de este sector en su entorno social.

René Gilberto Peralta
Serie Guerreros
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe
40 x 23 x 24 cm
2008

En el panorama nacional, se observa un marco sólido legal que garantiza medidas a favor de la discapacidad. Existen más de 24 leyes federales que hacen referencia a personas con discapacidad, 32 leyes estatales que cubren varios aspectos de la vida de las personas con discapacidad, entre ellas: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1 y 4; la Ley General de las Personas con Discapacidad; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Ley de Desarrollo Social; la Ley de la Asistencia Social; la Ley de Educación; la Norma Mexicana para la Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público (2007), así como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En el ámbito internacional: la Declaración de los Derechos Humanos (1948); la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (2001).

De todas ellas, el eje rector en materia jurídica es la Ley General de las Personas con Discapacidad. Cabe señalar que ésta se encuadra más en un modelo médico con tendencia asistencial y rehabilitatoria por lo que la rectoría de la discapacidad la preside el Secretario de Salud.

En ella, se consideran los derechos de las personas con discapacidad y el organismo encargado de llevar a cabo la estrategia y política federal es el Consejo Nacional de la Discapacidad, el cual promueve, apoya, fomenta, vigila y evalúa las acciones, estrategias y programas derivados de la mencionada ley.

Como políticas públicas del gobierno federal a favor de la discapacidad, establecidas en la estrategia 17.8 del Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, se señalan específicamente:

- Diagnóstico nacional de las personas con discapacidad
- Acciones para la prevención de la discapacidad
- Armonización legislativa con la convención internacional
- Acceso a los servicios educativos y de salud
- Inserción en el mercado laboral
- Viviendas adaptables
- Estímulos fiscales
- Transporte adaptado
- Accesibilidad de inmuebles
- Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y salud y en Consejo Nacional para las personas con discapacidad
- Dos normas oficiales para la atención y la adecuación de espacios y acuerdos para la accesibilidad a inmuebles federales

En el Plan Nacional de Desarrollo se prevé “Impulsar y promover la ampliación de la cobertura y una mejoría en las políticas públicas encaminadas a fomentar la integración social de las personas con discapacidad”.

Así también, otros programas gubernamentales plantean políticas públicas tales como: el Programa Nacional de Accesibilidad de Inmuebles Públicos Federales el cual considera la adecuación e implementación de accesibilidad en el transporte y las comunicaciones; el Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa que garantiza la integración de las necesidades especiales al sistema educativo nacional; el Fideprótesis Popular que facilita la adquisición de prótesis para las personas que carecen de recursos; el Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad en el Medio Rural, para impulsar la capacidad económica de las personas con discapacidad en zonas rurales y finalmente, el Programa Nacional de Atención con Calidad que prevé sensibilizar a los servidores públicos para ofrecer un servicio de calidad para la atención de las necesidades específicas de personas con discapacidad.

Como se observa, México cuenta con el soporte legal y las políticas públicas necesarias para garantizar un estado de igualdad y derecho ante la sociedad pero, aún con las grandes propuestas en las áreas jurídicas, programáticas y estratégicas del estado mexicano, que compiten con medidas impulsadas en el ámbito internacional por los países más avanzados, en el momento de ponerse en práctica, no corresponden con los laberintos y medidas inmensamente burocráticas que empantanar todo resultado.

En el contexto civil, en México operan más de 800 organizaciones sociales que han tenido un rol fundamental en cuanto a la presión para estimular cambios legales, estrategias y programas del estado a favor de la discapacidad.

Así mismo, cabe destacar que algunas empresas socialmente responsables tiene una participación aún limitada en la generación de empleos puesto que las acciones realizadas se han concentrado en otorgar algunos beneficios a sectores acotados, preferentemente a ciegos y sordomudos.

Es conveniente señalar que, cuando se habla de la discapacidad, se abre un universo amplio en donde no todas las diferencias tienen la misma oportunidad. Por ello, la tendencia mundial para entender la discapacidad se amplió a un modelo de derechos humanos que garantiza la igualdad de oportunidades a todas las diversidades, trátense o no de personas discapacitadas. Al respecto, señala Antúnez:

No todas las discapacidades son contempladas de igual forma por la legislación existente. Las personas con discapacidad intelectual y psíquica son quienes tienen más limitados sus derechos, ya que jurídicamente se les considera incapaces e imputables (Antúnez, 2004).

Así mismo, cuando se lleva a cabo una medida en favor de la discapacidad, ésta se aplica en forma parcial y segmentada hacia un sector.

El Estado contempla una protección parcial de personas con discapacidad sensorial, a través de figuras como el derecho de las personas sordas a que puedan ser auxiliadas por intérpretes en juicios penales. Pero esta oportunidad no se ofrece para quienes son ciegos, ya que los documentos oficiales en los juicios no son traducidos a braille (Farrugia, 2006).

Como se observa, los programas e instituciones existen, lo importante es darles seguimiento en congruencia con los resultados.

En nuestro país, las acciones promovidas por asociaciones civiles, fundaciones e iniciativas privadas tienen mayor repercusión y apoyo como el caso del Teletón que, a través de sus 13 centros de rehabilitación y el Instituto Teletón de Estudios Superiores en Rehabilitación (ITESUR), ofrece a México el sistema de rehabilitación privada más grande del mundo con una capacidad de atención de más de 70 mil pacientes. En el 2004, la suma recaudada por el evento Teletón ascendió a más de 300 millones de pesos. Las iniciativas de organizaciones civiles son de gran importancia para cubrir la insuficiencia de recursos federales para hacer frente a la rehabilitación (<http://www.teleton.org.mx/2009>).

No obstante estos esfuerzos en el modelo médico prevalente, es importante volver a destacar que la discapacidad va más allá de la rehabilitación, pues requiere de la participación activa y responsable de la sociedad, del estado, de los medios masivos de comunicación para evitar caer en el sentimentalismo y promover el respeto auténtico, la dignificación y la equidad de oportunidades para las minorías de las cuales forma parte la discapacidad.

René Gilberto Peralta
De la serie Soñadores
Barro de Oaxaca y
arcilla de Zacatecas
28 x 22 x 17 cm
2008

Al realizar un análisis del fenómeno con base en las acciones y resultados, nos encontramos con un escenario donde las cifras ofrecen un panorama cuantitativo que nos presenta lo que se ha hecho y de qué manera, a quiénes se ha beneficiado, los resultados del número de personas que han sido partícipes de programas y acciones específicas y cuántas personas faltan por atenderse dando cuenta de lo que necesitamos hacer, pero tales datos estadísticos no reflejan el balance cualitativo que es de suma importancia y del cual se desprenden los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo valoramos la calidad de vida? ¿Cómo se especifica el grado real de aceptación e incorporación? ¿Cómo se valoran los cambios de actitudes, la equidad, el respeto?

El que la sociedad civil promueva, a través de sus organizaciones, acciones que deriven en leyes y programas a favor de la discapacidad, no implica que la sola promulgación de una ley o una norma baste para que ésta se aplique. Se requiere de la formación y presencia de cada uno de los actores de la sociedad, pero sobre todo de la intervención de las mismas personas discapacitadas, de sus familiares, de los maestros, de los especialistas responsables para lograr pasar de las frías cifras a una realidad nueva donde la inclusión deje de ser una dádiva y se transforme en un derecho inalienable de todo ser humano.

Los cambios cualitativos llevan periodos de mediano y largo plazo para ver realmente su impacto pero, justo por su larga gesta, requieren de la suma diaria y comprometida de cada acción, de cada resultado, de cada pensamiento que, por pequeño que parezca, será la materialización de un cambio sustancial en el futuro. No hay acción a favor de la inclusión por insignificante que parezca que no valga la pena enfrentar con todas nuestras fuerzas. El mantenerse informado, el conocer quién hace a favor de la discapacidad, facilitará el cómo organizarse para obtener mejores condiciones.

El tránsito histórico de las aberraciones de exterminio y exclusión que se observaron en todas las épocas ante la incomprensión de las diferencias a la actualidad, en donde el marco legal y el avance de la sociedad civil frente a la impunidad, nos lleva a dar solo pasos hacia delante, confiando que cada reto individual y de grupo se irá sumando a una sociedad más justa que todos deberemos construir desde nuestras propias vidas y posibilidades.

El desequilibrio que presenta la situación de la discapacidad ha llevado a organismos internacionales a participar en la revisión de la situación que prevalece en México, entre ellos la Agencia de Cooperación Internacional de Japón y la Oficina Exterior de Costa Rica que en el año 2005 realizaron un diagnóstico regional sobre la discapacidad.

Dentro de los puntos más relevantes, se analizó la visión, el marco legal, las políticas públicas y la situación actual en cada uno de los sectores que participan.

Los aspectos que se destacan en este estudio son: el marco conceptual de la discapacidad en México prevalece bajo un enfoque médico y no se ha logrado analizar bajo el enfoque de los derechos humanos y del desarrollo social; inclusive, en materia legal, se

llega a hacer referencia a incapacitados o inválidos.

La Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México puso en evidencia que, a pesar de contar con un marco legal actual, no se ha podido combatir la discriminación hacia la discapacidad.

En cuanto a la administración y organización del tema de la discapacidad, la rectoría queda en manos del sector salud lo que representa de alguna forma un atraso en comparación con el modelo de derechos humanos vigente en el ámbito internacional.

Las políticas públicas destinadas a la discapacidad están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el programa de acción para la prevención y en el diagnóstico que llevó a cabo para valorar un modelo de cooperación. Se presenta el balance de las acciones por cada sector, por ello es importante resaltar cada uno de los resultados obtenidos:

Salud

- No se localizó información pública sistematizada
- Se creó el portal de Discapacinet
- El PreceR-dis incluye indicadores de los cuales no existe información pública

Educación

- Aún se desconoce el número real de alumnos con discapacidad en las escuelas
- Se reconoce una lengua de señas mexicanas
- Las barreras físicas y la capacitación a docentes, son un gran reto para este rubro

Trabajo

- Existe cooperación entre instituciones gubernamentales, organizaciones civiles y empresas privadas (las vacantes no se ofrecen de manera abierta)
- Se cuenta con programas de capacitación y bolsa de trabajo especializados
- Las barreras físicas, de comunicación y culturales impiden aún la integración laboral de personas con discapacidad. Para casi el 83% de las personas con discapacidad, la discriminación hacia su condición se asocia con menores oportunidades de empleo, por el temor de las empresas a disminuir su productividad
- A casi el 40% le han pagado un salario menor
- Al 42% le han negado el trabajo por su discapacidad
- El 22% acepta que les es más difícil conseguir un trabajo

Información y comunicación

- No se encontró información pública sobre número de páginas Web accesibles o iniciativas de close caption, teléfonos adaptados para sordos o número de intérpretes de lenguaje de señas en instituciones

Seguridad Social

- Las leyes de seguridad social siguen haciendo referencia a personas incapacitadas

- Las personas con discapacidad son discriminadas, no pueden contratar un seguro de gastos médicos o seguro de vida

Accesibilidad

- Los reglamentos de construcciones son laxos y deficientes en sus especificaciones sobre adecuaciones de accesibilidad
- Las iniciativas de accesibilidad nacionales se han centrado en edificios gubernamentales federales
- La información sobre las adecuaciones hechas en espacios públicos no está sistematizada
- Las guías de accesibilidad de reciente emisión no son adecuadas, presentan errores o información escasa

Accesibilidad vivienda

- No se aplica la política del Infonavit de una vivienda por cada 100 construidas
- Solo se tiene registro de tres viviendas accesibles en el país (de interés social)
- No se aprecia un apoyo o difusión real para vivienda, ni un monitoreo del programa de vivienda adaptable

Accesibilidad transporte

- Solamente se localizaron programas de accesibilidad al transporte urbano en la ciudad de México, pero el existente es insuficiente, mal planeado e inseguro
- Existen programas de acceso al transporte aéreo
- No existen registros sobre las adecuaciones en terminales de autobuses foráneos ni programas de accesibilidad a autobuses, trenes o embarcaciones

Rehabilitación basada en la comunidad

- No se encontró información pública sistematizada sobre programas o acciones gubernamentales

Uso y difusión de la CIF

- La clasificación internacional de funcionalidad es conocida dentro del ámbito médico, fuera de él no existen difusión ni aplicación sistematizada

Las conclusiones generales a las que llega el diagnóstico son contundentes:

- En México se aplica aún el modelo médico en su marco jurídico sobre la discapacidad
- El marco jurídico no es ni difundido ni aplicado
- Existe discriminación en México hacia las personas con discapacidad
- La información del censo de población del 2000 no es suficientemente confiable ni completa, pero es el único dato estadístico en el país sobre personas con discapacidad
- No existen indicadores de impacto
- No hay un monitoreo de los programas oficiales
- Se requieren recursos financieros para modificar la infraestructura urbana y de servicios

- Se requiere un compromiso real de los funcionarios públicos
- Se requiere que la justicia y los derechos humanos jueguen un papel prioritario en el tema y que las ONG se profesionalicen
- Es necesaria la sistematización de la información existente y hacerla pública

René Gilberto Peralta
Autorretrato
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe
51 x 23 x 18 cm
2009

A partir de las modificaciones del artículo 41 de la Ley General de Educación en 1993, se dio un importante giro en materia de integración de personas con necesidades especiales, discapacitadas o no, al sistema de escuelas primarias del país. Gracias a ello, se propició la reorientación de la educación especial, que rompió con los criterios rígidos que llevaban en consecuencia a la exclusión. Finalmente se logró la incorporación de toda persona con necesidades especiales al modelo de educación básica.

Ya en ese entonces, se mencionaba que esta educación especial requería de una participación activa de la familia, así como de los maestros regulares y especialistas para llevar a cabo la integración al sistema de educación oficial.

Pero fue sólo hasta el periodo 2003-2004, con la generación de las Normas de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación para las escuelas primarias oficiales y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, que la incorporación fue una realidad. Esta normatividad benefició tanto a los Centros de Atención Múltiple como a las escuelas regulares para la integración de personas con necesidades especiales.

¿Cuál es el punto de partida para la óptima integración de la persona con necesidades especiales en la educación?

Se propone partir de una evaluación psicopedagógica inicial realizada en forma interdisciplinaria con la participación del maestro del grupo, maestros de educación especial y padres de familia a fin de detectar las fortalezas y debilidades del alumno y diseñar una propuesta curricular específica a las necesidades detectadas.

El establecimiento de acciones destinadas a la integración son a largo plazo ya que se van haciendo modificaciones y ajustes que pueden llevar décadas para su implantación y, por consecuencia, seguramente tomará el mismo tiempo para ver los resultados positivos que se esperan.

De ahí la importancia de contar con criterios de flexibilidad frente a las necesidades de la población con características especiales. Para ello, será necesaria la aplicación de técnicas, métodos y estrategias específicas.

Podemos observar que entre la modificación al artículo 41 de la Ley General de Educación y la Norma del 2003 existe un periodo de 10 años, para establecer un mecanismo específico que regule y favorezca la integración. Aún a la fecha, se observa la dificultad para llevarla a cabo pues se requiere que los maestros conozcan los métodos y técnicas de evaluación y seguimiento del alumnado con necesidades especiales, para lo cual es necesario un proceso previo de capacitación e implementación a corto, mediano y largo plazo. Al respecto, Alicia de la Peña señala:

La integración educativa es un proceso a largo plazo y poco a poco se van eliminando obstáculos para permitir que este proceso se fortalezca cada vez más sin perder la visión de beneficiar al alumnado con necesidades especiales, tanto en el aprendizaje, como en un auténtico desarrollo personal y social (Peña, 2002).

Actualmente, la Secretaría de Educación Pública ha establecido un proyecto que garantiza la incorporación de grupos discapacitados a grupos regulares en rango en el cual se han abierto las siguientes líneas de acción:

Primera: el apoyo a la continuidad de estudios a nivel bachillerato, otorgando apoyos económicos y becas. Para su realización se ha otorgado un monto de 1500 millones de pesos.

Segunda: la capacitación en el área del trabajo fundamentalmente informática, en la cual se cuentan con los siguientes cursos: informática y procesador de textos; desarrollo de las habilidades para hacer efectivas las presentaciones en medios digitales; creación de páginas de Internet y otros elementos de uso de tecnología; utilización de hojas de cálculo; creación de bases de datos, con un total de 100 horas cada uno.

Tercera: destinada al lenguaje de señas.

Cuarta :la creación de las especialidades en el área de salud con un promedio de 1200 horas con los cursos de orientación familiar y educativa. Así mismo, se tiene prevista la capacitación de los maestros en las áreas de educación especial.

De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, actualmente el objetivo en materia educativa es:

Asegurar un sistema de educación inclusivo y contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad, mediante el desarrollo de programas y modelos educativos específicos, la producción de materiales didácticos pertinentes, la promoción de la cultura de inclusión en todas las escuelas y la adecuada formación y capacitación del personal docente (Organización Mundial de la Salud, 2009).

Los programas que actualmente se están realizando para dar cumplimiento a estos objetivos son:

- Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, en donde participan los subsistemas de:

CONALEP (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica)
CECATI (Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial)
CEBETA (Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario)
Licenciatura en Educación Especial

- Actualmente existen 19,561 escuelas integradas para un total de 342,992 alumnos con necesidades especiales, de los cuales 200,000 están incorporados en 2697 USAER (Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular) y 1407 CAM (Centro de Atención Múltiple) más 8 Programas Estatales

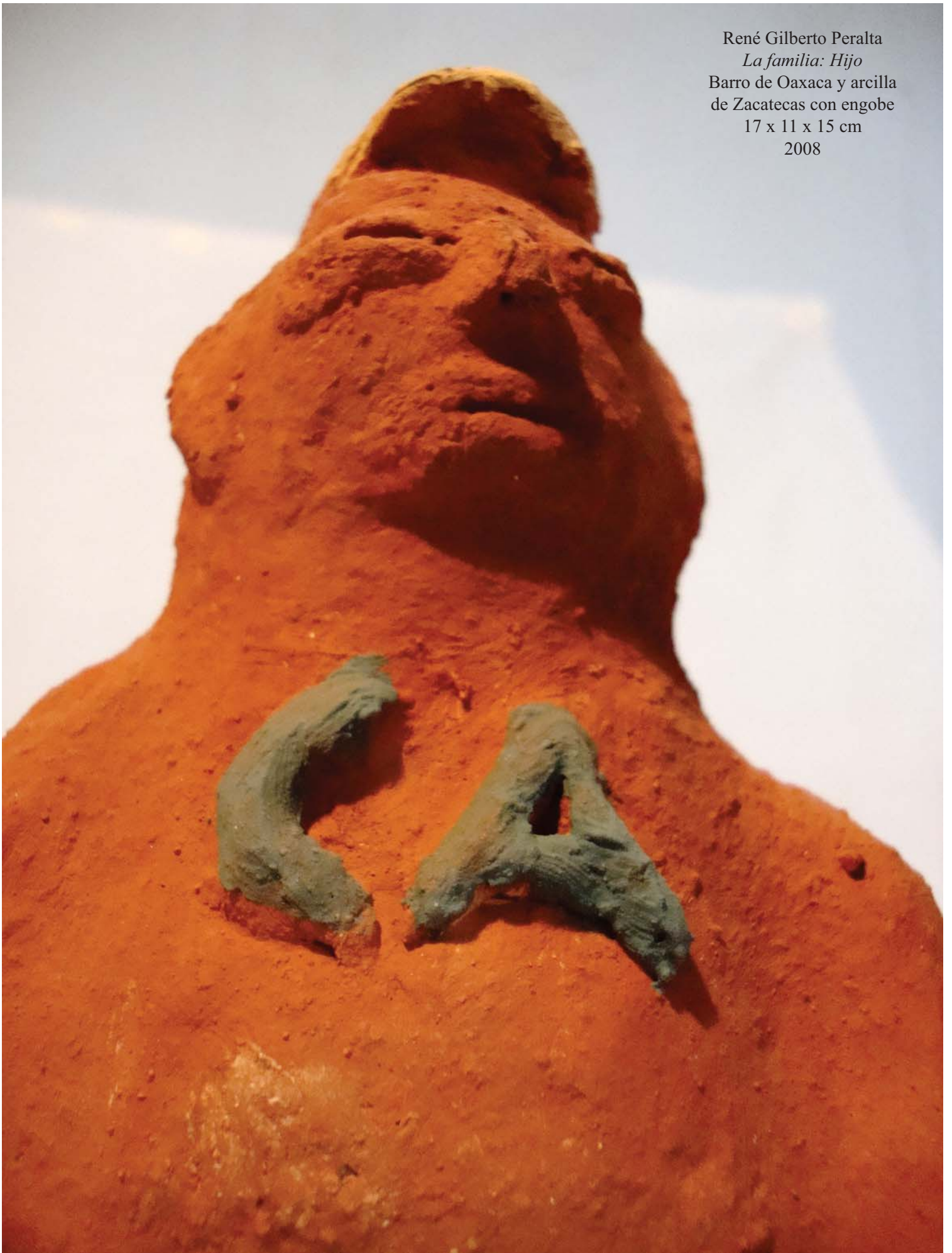
Las estrategias en materia de educación básica y técnica son:

- Fomentar los modelos de atención de los servicios de educación especial para niños y jóvenes así como la educación básica y alfabetización para adultos con discapacidad
- Promover la cultura de inclusión en todas las escuelas e instituciones educativas del país así como de la sociedad en general
- Reforzar la formación permanente de los docentes, directivos, asesores técnicos y personal administrativo que atiende a personas con discapacidad
- Difundir masivamente el derecho a la educación que tienen las personas con discapacidad, así como las opciones de atención educativa que existen para ellas
- Ampliar y diversificar la producción de libros de texto gratuitos y otros materiales de lectura para ciegos y débiles visuales
- Propiciar la certificación de competencias laborales de las personas con discapacidad para obtener un empleo digno y bien remunerado
- Favorecer la integración de alumnos con discapacidad a servicios educativos regulares
- Impulsar la adecuación de la infraestructura física de las escuelas e instituciones educativas regulares, así como de las instalaciones y emplazamientos artísticos y culturales para atender las necesidades de las personas con discapacidad
- Mejorar la calidad de la información relativa a las personas y alumnos con discapacidad
- Extender la oferta de servicios de alfabetización y educación básica para adultos con discapacidad a los centros de rehabilitación en donde son atendidos

En cuanto a la Educación Superior, se han realizado las siguientes acciones:

- Convenio con la Subsecretaría de Educación Superior y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies)
- Manual para la integración de personas con discapacidad en las instituciones de Educación Superior
- Carta de intención con la Universidad Nacional Autónoma de México
- Acuerdos con el Instituto Politécnico Nacional
- Acuerdos de colaboración con universidades estatales
- Relación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para establecer mecanismos de impulso a la investigación

René Gilberto Peralta
La familia: Hijo
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe
17 x 11 x 15 cm
2008

Con el propósito de contar con un panorama amplio de la situación de la discapacidad en nuestro país, es de importancia analizar el avance entre las estructuras jurídicas y las acciones realizadas.

En el caso de la Ley General de Educación, significó un gran avance la reforma al artículo 41 el cual considera la integración de la discapacidad al sistema educativo formal.

Las modificaciones en el marco jurídico se llevaron a cabo, pero era necesario generar la normatividad específica que permitiera su implementación, teniendo que pasar para ello más de 10 años. Como se tenía contemplado, los Centros de estudios tecnológicos, industrial y de servicios (Cetis) y los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) dentro del sistema educativo han sido considerados una opción educativa para que los discapacitados continúen la formación destinada al autoempleo y lograr la incorporación al mundo laboral.

Sólo hasta este año, se propuso la incorporación de una especialidad en las áreas de salud para atender la discapacidad sin embargo, a la fecha, no se ha establecido en ningún plantel.

Existe sólo un área de computación adaptada para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad, misma que fue inaugurada en el 2009 por el Secretario de Educación Pública.

En ese mismo año, en el marco del seminario internacional "Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad", se le otorgó a México la presidencia para impulsar el programa sobre integración educativa de todo el continente.

El programa tiene como ejes temáticos: los planes y programas de estudio, la capacitación de maestros, la sensibilización al personal educativo, la extensión de la cobertura, el equipamiento y accesibilidad en las escuelas y los programas de estudio individualizados.

Así mismo, en dicha convención se destacó que, a partir de 1997, se modificaron los planes de estudio de las escuelas normales de preescolar, primaria, secundaria y educación física que actualmente cuentan con una asignatura denominada "Necesidades educativas especiales" y, en el caso de secundaria, "Jóvenes en alto riesgo". Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDIE Educación Especial, 2009).

El avance en el proceso educativo es a mediano y largo plazo y sólo bajo una política pública transparente en materia de incorporación de la discapacidad por parte del estado, más la suma de esfuerzos conjuntos de cada uno de los actores, organizaciones y asociaciones civiles con una participación activa de las personas discapacitadas, es que la realidad de la integración podrá pasar de las declaraciones a los hechos.

Emanuel Daniel Padilla Serralde

Binigulaza

Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe

45 x 15 cm

2008

El Taller de escultura cerámica un caso de inclusión

René Gilberto Peralta
La Familia: Madre
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe
17 x 11 x 15 cm
2008

La Secretaría de Educación Pública en el periodo del 1920-1924, incorporó al sistema educativo elemental la enseñanza del dibujo; se implantó el método desarrollado por el pintor Best Maugard que partía del análisis de 7 principios recurrentes presentes en todos los pueblos. El origen de este método proponía el círculo, la línea recta y las series dinámicas que de ella se derivan.

Posteriormente, habrían de propiciarse talleres de artes plásticas que operarían sólo en algunos planteles siendo los maestros a cargo del grupo, en la mayor parte de los casos, los encargados de desarrollar la actividad artística.

En cuanto a las actividades artísticas destinadas a la discapacidad, promovidas por el sistema educativo oficial, se observa que dentro de los Centros de Atención Múltiple existe la orientación de las materias que pueden tener un contenido vinculado con el arte, pero sobre todo aquellas encaminadas a la adquisición de habilidades que les permitan desarrollar un oficio destinado a cubrir sus necesidades económicas.

A través de asociaciones y organizaciones civiles y artísticas, se han llevado a cabo trabajos artísticos de gran interés como es el caso del Grupo Señá y Verbo que realiza, desde hace trece años, actividades teatrales para personas sordomudas. Su director, Alberto Lomnitz señala:

El arte tiene un aspecto educativo terapéutico, el arte y la discapacidad desde el punto de vista de un artista tiene la facultad de descubrir el universo, nos presenta el mundo, el universo de la manera que no lo habríamos visto antes, los grandes artistas poseen una visión original y particular que puede llegar a afectar a la humanidad con su visión, al abrirle las posibilidades de ver a través de sus ojos. La discapacidad conlleva una forma de ver el mundo con otros ojos, muchas personas con discapacidad tienen un punto de vista muy original y esto como artista es fascinante. La conjunción de arte y discapacidades, un campo que tiene mucho que dar a partir de la discapacidad. Señá y verbo trabaja con actores sordos y oyentes y las obras se hacen en español y con señas que son comprensibles para todos (Lomnitz, 2000).

Es importante destacar que el Grupo Señá y Verbo llevó a cabo talleres en los Centros de Atención Múltiple de la SEP.

Dentro de las asociaciones civiles que promueven el arte, están las acciones de la "La Pirinola" que desde 1995 ha realizado actividades culturales para las personas discapacitadas a través de talleres artísticos y actividades con la colaboración de museos; inclusive tienen un programa de radio semanal en coordinación con el Instituto Mexicano de la Radio.

René Gilberto Peralta, *La Familia: Hijo*, Barro de Oaxaca y Arcilla de Zacatecas con engobe 2008

El secretario de esta asociación opina:

Hay que crear un proceso de conciencia donde se facilite la integración y accesibilidad a los diferentes proyectos desde las discapacidades. Rampas, sistemas Braille y de visualización y otros para sordos, son importantes, pero parte de nuestra labor va a trabajar con las instituciones, con su personal y los visitantes para realizar un proceso de integración inclusivo (Lavin, 2008).

Otras aportaciones a destacar son las acciones de la Asociación Nacional de Artistas Discapacitados, fundada en el 2002 por el maestro Gilberto Rincón Gallardo (ver fig. 2). En ella se plantea: Crear, fomentar y promover proyectos en favor de artistas con discapacidad para integrarse al quehacer artístico de forma profesional en todos los géneros de música, danza, teatro, cine, literatura, pintura y escultura" (Sanchez, 2008).

Fig 2.
Gilberto Rincón
Gallardo

Como iniciativas públicas artísticas a favor de la discapacidad, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México aplica lo que se ha denominado "Eje Transversal Cultural y Diversidad" a través del cual impulsa el desarrollo de las personas con discapacidad para derribar las barreras con la ayuda del arte.

No obstante de haberse creado apenas hace 3 años, realizaron el Primer Festival de la discapacidad de la Ciudad de México así mismo se llevó a cabo la muestra fotográfica el ABC de la discapacidad, el fomento a la lectura llamado Letras de luz diseñado para las personas invidentes (La jornada, 30 de diciembre 2008).

Estos antecedentes fueron un punto de partida para generar en el 2005 el taller de Escultura Cerámica en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) 25.

Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial tienen como finalidad facilitar la adquisición de aprendizajes en diversas áreas y ofrecer preparación complementaria a trabajadores no calificados. A la fecha, existen 198 planteles y 52 unidades móviles en donde se ofrecen 216 cursos integrados en 52 especialidades en 18 áreas laborales. Dentro de esta estructura, de acuerdo con la información proporcionada en su rendición de cuentas 2007-2008, se atienden a 6600 personas con discapacidad. Es conveniente enfatizar que el único centro orientado al trabajo de las artesanías es el Cecati 25, en donde se ofrecen 18 cursos de especialización.

Hasta el 2005, la especialidad de escultura no existía en este Centro, por lo que fue necesario participar en un proceso de selección para concursar por la creación del taller. Como parte de este proceso, me fue solicitado realizar los exámenes correspondientes a las especialidades de precisión y familiares porque, como he mencionado, escultura no estaba considerada en ninguno de los cursos que se ofertaban.

El objetivo del taller, concebido como curso de extensión, fue ofrecer al alumnado el conocimiento de las técnicas básicas de la cerámica y la escultura, destinadas a la ela-

boración de piezas utilitarias y escultóricas. Finalmente, se aprobó la realización de un curso de 100 horas de trabajo distribuidas en el turno matutino, en dos horarios: de 8 a 10 y de 10 a 12 hrs. Se contaba con el espacio pero se carecía de los elementos básicos para trabajar, por ello se realizó un ajuste y se llevó a cabo un curso de talla en piedra en donde se podía sin dificultad trabajar a piso.

Al término de este curso, se llevaron a cabo algunos ajustes al mismo y se realizó un nuevo curso de extensión de modelado en donde se utilizaron diferentes materiales como: plastilina, alambre, papel y barro. En el desarrollo del curso, observé las ventajas de trabajar fundamentalmente con este último material pues ofrecía, desde el punto de vista pedagógico, las siguientes ventajas:

Facilidad en su manejo

Su estructura estaba resuelta por el propio material. Bastaba la utilización de la técnica denominada de bloque o chorro para construir sin dificultad las piezas.

Bajo costo

El barro ofrecía un costo promedio de 5 pesos por kilo para construir una pieza aproximadamente de 50 cm. Representaba una ventaja dadas las condiciones de escasos recursos de algunos de los alumnos.

Permanencia del material

La pieza cerámica, una vez cocida, ofrece perdurabilidad, siendo esto de gran utilidad para poder evaluar el progreso de cada alumno en el tiempo.

Desarrollo de la coordinación motriz fina

A través de un material dúctil como el barro, las personas desarrollan sensibilidad y agudizan su percepción y habilidad.

Disminución de riesgos de accidentes de trabajo

Para el manejo del barro, se utilizan las manos como herramienta fundamental, por lo que el índice de riesgo por accidente es muy bajo.

En el trabajo con un material como el barro, se observa que es el único que se prueba con los 4 elementos: requiere la arcilla (tierra) del agua justa para hacerse dúctil; el contacto con el aire en forma gradual lo seca preparándolo para la quema, y es en el fuego donde se prueba la solidez de la preparación de la pieza.

Así mismo, quien lo trabaja se somete, junto con el material templándose en el proceso, con los mismos elementos por los cuales el barro fue probado. Se requiere de la concentración adecuada y de la relajación necesaria para trabajar el barro con firmeza y suavidad.

Un estado alterado de quien lo trabaja, secará el material. Al igual que la construcción, el proceso de secado requiere de paciencia, observación y precisión. El ceramista obser-

vará con atención y regulará en forma gradual su secado y, finalmente, cuando la pieza entra al horno, el ceramista se templará con el fuego teniendo confianza en la adecuada construcción, pureza de su técnica y fuerza de su expresión para ver finalmente la pieza terminada.

A este respecto, Alessandra Bonna señala:

En tiempos lejanos perdidos en la niebla del olvido, el hombre sentía un profundo respeto, una especie de veneración por la tierra, elemento al que sentía más afín. Volver a apropiarse de un íntimo contacto con ella, proporciona la sutil emoción del reencuentro con las propias raíces. Dar forma a nuestra creatividad, haciendo de nuestras ideas algo concreto, suscita en nosotros un gran entusiasmo y satisfacción, tocar la tierra, plasmar una intuición, evoca intensas sensaciones táctiles capaces de hacer despertar al niño que oculto en nuestro interior, aprendió hace muchos años a jugar con el barro (Bona, 1999).

Al reto y a las dificultades que implicó iniciar el taller, se sumó la integración a Aleny a un grupo estándar, una muchacha de 22 años con retraso mental, quien era sumamente tímida y reía constantemente sin motivo alguno.

Decidí incorporarla al curso ya iniciado, sin hacer ninguna modificación a los objetivos propuestos. Le explique exactamente a qué producto teníamos que llegar en cada fase y a la mitad del ciclo escolar ella había concluido con una gran precisión el programa. Posteriormente, la empecé a involucrar en las tareas previas de planeación y supervisión del trabajo, teniendo ella siempre una actitud de gran responsabilidad y colaboración.

Al término del curso, se llevó a cabo una supervisión por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pues habían observado en la evaluación psicológica mensual practicada a Aleny, que había en ella un gran cambio en su madurez. Ella fue la punta de lanza de 8 alumnos con discapacidad mental que habrían de incorporarse más tarde al taller.

René Gilberto Peralta
La Familia: Padre

Barro de Oaxaca y Arcilla de Zacatecas con engobe
2008

Después del logro en la integración de Aleny al trabajo, observé que en el Centro la incorporación de personas con discapacidad había sido aleatoria y sin ningún análisis o intención. Esto es, de los 18 talleres del CECATI 25 solamente dos incluyeron alumnos con discapacidad. Los maestros de los demás talleres argumentaron que debido a la precisión en el manejo de las herramientas que utilizan, significaba un riesgo aceptarlos. En el taller de pintura, se condicionó el acceso a una muchacha con retraso siempre y cuando asistiera a clase en compañía de su mamá. En el taller de escultura cerámica la incorporación fue directa, sin valoración ni expediente previo.

El proceso normal para la incorporación inicial en un taller requiere de la intervención de las autoridades del plantel (sobre todo para la asignación de beca) del alumno, de los padres de familia, del maestro y de la comunidad escolar.

El departamento de vinculación del Centro recibe la información sobre la situación del alumno y se encarga de valorar principalmente el estado socioeconómico para el otorgamiento de la beca. Actualmente, los cursos cuentan con una duración de 150 horas, distribuidas en dos meses y medio con cinco horas de trabajo cotidiano de lunes a jueves y tienen un costo de 500 pesos. Para los alumnos con discapacidad, la aportación es de 70 pesos.

Para mi trabajo en el taller como para el alumno, ha sido una ventaja el manejo directo de incorporación que hasta la fecha se ha seguido:

El alumno con discapacidad se presenta al salón de clase sin un expediente, lo que lo libera de una etiqueta o clasificación molesta y discriminatoria. De esta manera, yo lo incorporo directamente al programa establecido sin hacer modificaciones o adaptaciones a los objetivos previstos, lo que me permite explicar el programa a todos los asistentes al taller, indicando los productos por cada subobjetivo a alcanzar y, con esto, todos participan a su ritmo y medida para cubrir el programa.

Hasta la fecha, no he tenido la necesidad de modificarlo por lo que la organización del taller es la siguiente: en las cuatro primeras semanas cubrimos los aspectos académicos, la primera para el conocimiento del material y sus técnicas, las tres restantes para el cumplimiento de los subobjetivos. El siguiente mes es utilizado para el desarrollo de proyectos personales que pueden o no tener relación directa con el curso, pero sí una vinculación con los intereses del alumno.

En ocasiones, este periodo lo utilizamos también para la realización en grupo de exposiciones, para la participación en concursos o la producción de trabajos en coordinación con algunas empresas. La única premisa es el trabajo continuo y respetuoso de todos en el salón.

La evaluación del trabajo se realiza bajo 3 criterios: primero, el alumno califica su trabajo; segundo, sus compañeros dan una valoración y tercero, es el mío como profesora del grupo, en donde uno de los aspectos a considerar es el esfuerzo del alumno. De la

suma de estos tres se obtiene la calificación final. Con este procedimiento de evaluación he podido comprobar que es muy estimulante para los alumnos discapacitados competir en forma directa con los alumnos estándar y demostrarse a sí mismos y al resto que podían realizar los trabajos con mayor velocidad y precisión.

¿Qué sucede con las personas no discapacitadas que trabajaban en el taller? Algunas se sienten intimidadas, otras desplazadas, otras inmensamente cuestionadas por la frescura y rapidez de resolución de las tareas que los compañeros discapacitados logran sin dificultad.

El taller ha contado con la participación de personas egresadas de academias de arte e invariablemente, en el momento de realizar las propuestas personales, las ideas de los compañeros con discapacidad rebasaban las propuestas estereotipadas de ellos.

Estas diferencias también se hicieron presentes en el momento de participar en los concursos ya que los trabajos de los compañeros con discapacidad eran distinguidos en premiación, mientras que el trabajo del resto apenas llegaba a la etapa de selección.

Un aspecto que debemos destacar es que los compañeros provenientes de escuelas de arte terminaban retirándose del taller, a diferencia de aquellos sin formación en arte, quienes permanecían más tiempo.

Por lo general, los compañeros estándar eran los que se desgastaban en evasiones, justificaciones y ocupaciones dando como resultado el incumplimiento y desfase de las metas grupales propuestas y, por consiguiente, la alteración del ambiente agradable de creación.

Por primera vez observaba con entusiasmo las cualidades, fuera de los parámetros normales, que las personas con discapacidad estaban resueltas a enfrentar. Para ellos, el taller era su todo y daban concentración, tiempo extra y compromisos extraordinarios. La hora de ingreso al taller estaba señalada a las 8:00 A.M., los compañeros con discapacidad llegaban con 45 minutos de anticipación para organizar el trabajo del día, al término de la clase pedían tiempo extra hasta no haber terminado lo que se habían propuesto.

Cualquier actividad representaba un reto personal que tenían que vencer para dar significado a ese día. Invariablemente, al término de la clase me preguntaban qué haríamos al día siguiente, con la intención de adelantarse y llegar preparados. Al mismo tiempo, me pedían la tarea que habrían de desempeñar en casa, por lo que vi la oportunidad de involucrar en las tareas a los padres de familia.

La intención fue propiciar un acercamiento con sus hijos y a sus áreas de interés. Sobre todo en las primeras semanas, que corresponden a la identificación del material y sus técnicas, encontré de gran utilidad el trabajo conjunto con los padres de familia. Por lo general, se solicita la participación de ellos para la compra de materiales, entrega de

diplomas y reportes de la conducta de sus hijos.

Yo tenía el interés, a través del trabajo extraescolar, que ellos participaran en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Las tareas eran simples, programadas para llevar no más de media hora en su ejecución, logrando, no sólo el reforzamiento de lo que habíamos trabajado en clase sino, lo más importante, permitiendo a los padres interesarse en el universo que sus hijos estaban descubriendo.

Así mismo, apliqué la estrategia de convocar a los padres de los alumnos a las reuniones de organización cuando iniciábamos un nuevo proyecto de exposición o trabajo con empresas. Especialmente, si se requiere de trabajo extra o se entregará alguna remuneración económica a los alumnos, he pedido siempre la presencia de su familia para que firmen los recibos tanto ellos como los compañeros, con la finalidad de dar un curso transparente al manejo de la economía del taller.

En un principio se entregaba la totalidad del ingreso a los compañeros, sin embargo en varias ocasiones, observé que no todos ellos disfrutaban esto como un logro, producto de sus trabajos. A partir de ello, identifiqué la importancia de dividir los ingresos en dos rubros: Un 20% para un fondo común que nos garantice tener materiales para el siguiente proyecto y el resto para que adquieran lo que para cada estudiante fuera importante.

Emanuel Daniel Padilla Serralde
Autorretrato
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe
48 x 28 x 26 cm
2009

René Gilberto Peralta
De la serie Soñadores
Barro de Oaxaca y
arcilla de Zacatecas
con engobe
21 x 15 x 18 cm
2008

La incorporación a un taller de esta naturaleza requiere de un proceso de sensibilización que permita al alumno familiarizarse, en primera instancia, con la relación de seguridad consigo mismo y con el profesor, en segunda, con sus compañeros y en tercera con el material de trabajo.

¿Cómo llega el alumno con discapacidad a un taller dentro de un ambiente de reto y trabajo creativo en donde existen tanto personas discapacitadas y en rango estándar?

La mayoría se presenta sin experiencia previa en la escultura. Para ellos, el inicio es desafiante y de miedo ante una actividad y ambiente nuevo y desconocido. Para mí es de gran importancia lograr que el miedo lo transformen en descubrimiento, en sorpresa; me interesa sobre todo que sientan que se encuentran en un lugar donde son esperados y bienvenidos, por lo que mi relación con ellos es de gran respeto y amor pero, esencialmente, permeado por un sentido lúdico.

En muchos casos, el temor con el que llegan se debe a que han tenido maestros que los reprimen, descalifican y castigan por lo que, personalmente, necesito de toda mi alegría para hacerles sentir lo valioso que es para mí su presencia. Los recibo a cada uno de ellos en forma personal, preguntando cómo se sienten y dándoles un tiempo para que se preparen para el trabajo del día, poniéndose su bata, sacando su herramienta y estableciendo las condiciones para la tarea que van a desempeñar.

Empiezo a hacer un recorrido con cada uno, preguntando cómo van a resolver la tarea; me interesa en especial que traduzcan rápidamente su idea en un boceto tridimensional pequeño, el cual va a guiar el desarrollo cuidadoso de la pieza final.

La ventaja de la creación inmediata de la pieza pequeña, además de estimular la psicomotricidad fina, le da la seguridad de que él podrá desarrollar la pieza final. Concibiendo mi función más como una guía, mi trabajo se concreta a impulsar y resaltar sus logros a cada paso, estando atenta en mi lenguaje para no utilizar palabras reprobatorias. Si necesito corregir algo, lo realizo en una forma divertida, como si fuera el material o la pieza la que estuviera pidiendo ayuda para no caerse y, de esa forma, se ríen y corrigen lo que sea necesario sin temor.

Al inicio de mi trabajo en el taller era fácil decir "así no es", pero invariablemente había llanto o sencillamente se paralizaban el resto del día, por ello, se hizo prioritario estar muy atenta a mi lenguaje y actitud ya que para mí es más importante generar en mis alumnos seguridad y confianza que lograr una pieza perfecta.

En ocasiones, el nivel de exigencia con ellos mismos es muy alto ya que quieren hacer piezas que respondan a patrones realistas; está bien que observen y se esfuercen en el trabajo de reproducción - también de esta área se aprende - pero sobre todo es importante que valoren su propia visión y representación de su realidad.

Considero que el trabajo de análisis y reproducción es solo una parte que ayuda a la

observación, desarrolla destrezas y habilidades pero sólo es la plataforma del trabajo creativo, en donde únicamente ellos podrán explorar su mundo interior y darle forma y significado en la escultura.

En una segunda instancia, promuevo la interacción amistosa entre ellos, permitiendo bromas, críticas constructivas y la colaboración para realizar algunas actividades con mayor rapidez. Me gusta asignar tareas que requieran la participación en grupo porque, aunque a veces tardan mucho más en resolverlas, se gana en el estímulo de trabajar en equipo, en generar acuerdos para lograr sus objetivos. El establecimiento de reglas de convivencia es implícito y no se permiten agresiones verbales, psicológicas ni físicas.

Me gustaría destacar que, especialmente en el periodo vacacional, los padres de familia me reportan comportamientos violentos en casa por parte de mis alumnos, y es ahí donde puedo constatar todo lo que se ha avanzado en la creación de un ambiente que permite la sana convivencia dentro del taller.

El ambiente de respeto individual, la aceptación de reglas, e incluso críticas, sin que haya una alteración radical del comportamiento de los alumnos en el salón de clases, permite que cada uno se concentre en la realización de su trabajo, por ello promuevo, a lo largo del curso, por lo menos tres actividades grupales que implique la interacción y coordinación entre ellos.

Los compañeros tienen diferentes tipos de discapacidad, por lo que es muy importante dejar que ellos, de acuerdo a sus habilidades y dificultades, organicen el trabajo colectivo de la forma en la cual todos participen óptimamente; por ejemplo, el compañero que tiene discapacidad motriz le cuesta mucho trabajo amasar el barro pero compensa haciendo sin dificultad el cálculo de los porcentajes que requerirán las pinturas cerámicas; el que tiene mayor discapacidad mental participa mezclando las pinturas; los que tienen autismo trabajan con mayor rapidez en la construcción; los que tienen discapacidad visual necesitan continuamente estar ordenando y organizando los materiales para sentir un ambiente seguro.

Así, aprovechando las habilidades de cada uno, se aprende a apreciar en el conjunto del trabajo todas las cualidades. Los compañeros estándar participan en los trabajos de mayor precisión, yo coordino y estimo la participación individual. A ratos, si los compañeros autistas se detienen y aíslan, les doy un espacio y un tiempo pero luego los invito a regresar a la actividad.

Es importante que, a través de tareas conjuntas, todos aprendan a practicar un valor esencial: el respeto. En grupo realizamos exposiciones, actividades para empresas, viajes de estudio, actividades recreativas y visitas a museos; todas ellas con gratos resultados y en orden.

En última instancia, como se señaló al inicio de este apartado, sensibilizo a los alumnos con la materia prima, con el material y herramientas con las que habrán de trabajar.

El método de trabajo es el siguiente: respecto a la escultura, inicio presentándoles imágenes, les pido que las observen y elijan las que más les agraden, les pido que me expliquen qué fue lo que les gustó. Generalmente, partimos de una fotocopia de la imagen la cual pueden tocar y redibujar para, posteriormente, traducirla en un pequeño boceto en barro al tamaño de su mano, lo que permite que se familiaricen con la forma, que la puedan jugar y hacerla suya, teniéndola en sus manos.

Para facilitar su comprensión, los invito a entender la geometría que existe detrás de cada pieza la cual parte de dos formas fundamentales: la esfera y el cuadrado. Al poder construir estos dos cuerpos geométricos podrán desarrollar cualquier otra forma.

De manera paralela, les muestro las características de la masa plástica que utilizamos: el barro de Oaxaca, que da la suavidad y maleabilidad a nuestro material mientras que la arcilla de Zacatecas le otorga la resistencia. Utilizamos estos dos componentes al 50% pero, de acuerdo a la naturaleza del estudiante, he observado que aquellos que son más tranquilos necesitan una mezcla en donde predomine la arcilla mientras que, aquellos que son más nerviosos, necesitan una mezcla en donde predomine el barro de Oaxaca pues, por su naturaleza, tienden a secar el material. Me gusta que ellos mismos lo descubran y adapten perfectamente su material a sus propias características.

En virtud de que desempeñamos jornadas de 5 horas, es de suma importancia que encuentren el equilibrio justo del material que los acompañará durante todo el día. Así mismo, promuevo la sensibilización de la principal herramienta: sus manos; que observen como ellas, en primera instancia, deben amasar e integrar la mezcla que se adapte perfectamente a ellos. Sus manos son las constructoras, por lo que les enseño tres técnicas básicas de construcción en el barro: el bloque, la cuerda y la placa. Cada una de ellas tiene resultados pedagógicos diferentes.

En el bloque, ellos aprenden, exclusivamente con la compresión del material, a hacer surgir la forma favoreciendo, con esta actividad, el fortalecimiento de la aprehensión. Vale la pena recordar que la mayor parte de los compañeros tienen el movimiento de sujeción muy atrofiado, por lo que el comprimir el material les ayuda a mejorar su tono muscular e independencia en el movimiento de sus dedos. Además del impacto físico del movimiento, esta técnica es ideal para la expresión libre e inmediata de sus emociones; el bloque les ofrece la seguridad de poderlo manejar sin dificultad a la dimensión de sus manos ya que el barro puede ser manipulado en una forma libre y espontánea. En una siguiente fase, la técnica requiere mayor precisión porque tendrán que ahuecar la pieza, entendiendo con ello la plenitud del vacío, quitando poco a poco el material que se quedó encerrado en la forma que surgió del bloque.

En la técnica de cuerda se desarrolla la precisión de ir construyendo pacientemente una pieza, ya que la incorporación cuerda por cuerda garantiza la estabilidad a cada paso de la construcción. Esta técnica implica mayor minuciosidad y planeación del trabajo, pues se necesitan elaborar cuerdas uniformes que, para su unión, requieren de la fuerza

fundamental del dedo índice y del pulgar, viéndose favorecido el desarrollo de la coordinación motora fina. De igual forma, requiere de una mayor concentración y abstracción pues la pieza se va construyendo por fragmentos que van a llevar al todo.

En la técnica de placa se busca la definición del alto y bajorrelieve. A través de este ejercicio impulso a que utilicen las primeras herramientas (punzones y ahuecadores) para ir resaltando las formas. En esta técnica, la observación y psicomotricidad fina se ven inmensamente favorecidas, además de la seguridad que adquieren al utilizar la herramienta les da mayor precisión en su trabajo ya que aprenden a detallar los elementos que más les interesan.

La experiencia me ha permitido aplicar una metodología en la que prefiero ir enseñando cada una de las técnicas en forma independiente, esto es, una vez que tienen el dominio de una, paso a la siguiente.

Un momento clave del trabajo es cuando, teniendo el conocimiento de las tres técnicas, empiezan a ver las ventajas que cada una les ofrece y comienzan a combinarlas en forma libre. A manera de ejemplo: pueden realizar el boceto en bloque y esto garantizará la espontaneidad y frescura de la pieza, posteriormente pueden elegir la construcción por cuerda o placa gruesa y, guiados por el modelo en bloque, la escultura puede alcanzar el tamaño hasta de 1.80 m con la precisión que ofrece la cuerda.

Me interesa que el conocimiento de las técnicas lo adquieran y dominen, pero que sientan sólo el apoyo que esto significa para desarrollar su mundo interior.

El gran reto del taller ha sido el estimular el proceso creativo que, en la mayor parte de los compañeros por su historia de vida y experiencias académicas, ha sido continuamente inhibido. Muchos se han enfrentado, en primera instancia, al rechazo y a las etiquetas de un sistema escolarizado; continuamente los han devaluado y, si han recibido una capacitación, les han asignado las actividades menos calificadas y más simples.

Cuando llegan al taller, lo primero que repiten es: no puedo y no sé ¿Cómo romper años de negación, de inseguridad e incertidumbre?

He observado lo importante que es impulsarlos de lleno en el proceso. Considero que el empezar a realizar ajustes al programa, es descalificarlos. Prefiero explicar las actividades una y otra vez, mostrar prototipos y trabajar junto con ellos en cada paso, que designar tareas de mayor simplicidad que ellos puedan realizar. Esa ha sido una repetición en sus historias. Cuando comentan por ejemplo que estuvieron en el taller de cocina y les pregunto: ¿Qué hacías? Me responden que limpiaban o barrían. Y cuando estuvieron en el de carpintería o el de serigrafía, el desempeño era el mismo: limpiar y barrer.

Por esta historia y condicionamiento, lo primero que preguntan al llegar al taller es: ¿Por donde empezamos a limpiar? La respuesta por mi parte ha sido: existe una regla, primero trabajamos y luego todos los que trabajamos limpiamos el taller, incluida la maestra. Entonces, ¿Cómo se inicia un proceso creativo?

De acuerdo al enfoque cognoscitivo, González Núñez señala que existen 4 fases:

Preparación: se observa, se aprende, se informa. Incubación: hay inactividad aparente y no hay progresos, pero luego viene súbitamente una idea. Inspiración: cuando cristaliza la creación, se da un reagrupamiento perceptivo súbito cuando se pone en orden la estructura esencial del problema. Cristalización: el artista logra el nacimiento de su obra (González, 2008).

La primera etapa que considero importante estimular es la apertura de los sentidos. Esto es, si los alumnos van a enfrentar una forma, busco que la perciban por visión, tacto, sonido e incluso los invito a observar la escultura que quieren estudiar y que adopten su postura. El interconectar diferentes sentidos me ayuda a compensar las carencias o deficiencias que los compañeros presentan.

La etapa de estimulación puede ser también dirigida hacia una observación participativa. Esta práctica, sobre todo, es desarrollada cuando asistimos a museos. Partiendo de la información previa que revisamos en el taller, recorreremos con atención toda la sala de exposición para apoyar la visión y el estímulo total; posteriormente les solicito seleccionar aquella obra o pieza que les gustó más y que vuelvan a donde se ubica, exclusivamente para profundizar su observación en ella. Frecuentemente, realizan bocetos a carboncillo que serán, más tarde, traducidos en pequeños bocetos en barro.

De igual forma, cuando el interés es desarrollar una forma libre o que corresponde a la

manifestación de un estado de ánimo, los invito a que en silencio, con los ojos cerrados, identifiquen las formas que vienen a su mente y, manteniendo los ojos cerrados, garabateen o tomen un bloque de arcilla y empiecen a darle forma a su idea.

Una vez que surge la primera forma, los invito a que la dejen e intenten más tarde por lo menos otras tres opciones, ya que después del primer esfuerzo, es conveniente tomarse un tiempo de descanso o distracción.

Después de haber elaborado las primeras formas, trabajan la propuesta para la obra final. Este proceso suele ser bastante tortuoso en un principio para algunos alumnos ya que el trabajo con el barro requiere de concentración y continuidad con el material. Las obras, principalmente de mayor formato, implican un tiempo de secado gradual que facilite su construcción. En ocasiones, las piezas se ven sensiblemente modificadas por lo que continuamente refuerzo la decisión que hayan tomado respecto a su trabajo pues uno de los aspectos más importantes en el taller es que ellos se sientan satisfechos del resultado y que comprendan que la obra, una vez que se inicia, está sujeta a un proceso de cambio, crecimiento o modificación.

Como método, los compañeros realizan una bitácora del proceso a través de un cuaderno en donde escriben los datos más importantes del proceso y de su pieza. Esto es de gran utilidad, especialmente para el manejo que se hace del color cerámico. Antes del proceso de cocción, la pieza tal como se observa no corresponde al resultado final pero, una vez que la pieza entra al horno, es de gran utilidad la bitácora y la elaboración de fichas cerámicas que reporten los colores utilizados, sus porcentajes para que, si el efecto fue de su agrado, lo puedan repetir en su siguiente pieza.

Considero que el inicio es difícil pero, en la medida en que empiezan en forma lúdica a encontrar placer al llegar a un sitio donde son esperados y donde saben que tienen una tarea a desarrollar, los invito a que revisen libros, observen la naturaleza, visiten los museos, los que son analfabetas toman apuntes bajo un sistema pictográfico simbólico que les permite documentar los elementos relevantes de acuerdo a sus posibilidades expresivas. Todo esto les da la posibilidad de empezar a construir con seguridad y comenzar a generar sus piezas con gran minuciosidad y cuidado.

Cabe destacar que la mayoría de los alumnos provienen de situaciones familiares de aislamiento y violencia donde el estímulo cultural ha sido mínimo. Por primera vez, cuando ingresan al taller, realizan visitas a museos. Cuando visitamos el Museo Nacional de Antropología e Historia, fue sorprendente que Lalo, al ver las cabezas monumentales olmecas, comentó: "No se vale, me copiaron". A partir de esta frase, me surgen dos preguntas: ¿Qué elementos comunes existen entre el trabajo espontáneo de los alumnos y la cultura madre? La segunda es, ¿Quién realizó las cabezas sería también un ser atípico?

Como se analizó en el capítulo 1, en la historia de la discapacidad ha habido diferentes tendencias que van desde el exterminio y la exclusión hasta considerar a la diferencia

que la discapacidad presenta como una señal divina. El artista comparte estados de excepción en el momento de crear pero, para quien vive en la diferencia desde que nace, su visión y producción resultan en forma natural diferentes.

Al inicio, con base en los programas académicos establecidos, necesitan efectuar trabajos vinculados con el análisis de formas escultóricas ya resueltas; la observación y la reproducción forman parte de los objetivos y a lo cual le dedicamos la mitad del curso. La segunda parte está destinada a la exploración del trabajo libre y creativo donde exploran sus emociones y a la traducción de ellas en las formas que expresen exclusivamente sus estados de ánimo y sus emociones.

Es de sumo interés observar la evolución que han logrado, más allá de su destreza o habilidad técnica, como ha trascendido la preocupación por las técnicas a la utilización de la escultura como una búsqueda de expresión.

He propuesto en cada curso, independientemente de las cuatro líneas de trabajo, el que desarrollen el autorretrato ya que lo considero importante para impulsar un reconocimiento y aceptación de sí mismos. A partir de esta experiencia, he observado que existe una relación entre las formas escultóricas que desarrollan y los elementos que ellos carecen.

Así, los compañeros con discapacidad motriz en sus autorretratos se representan de pie; los que tienen discapacidad visual representan sus ojos largos a punta, como una manera de penetrar en la realidad; los autistas se representan con la boca entreabierta; los que tienen retraso mental y son adultos, se representan como niños adultos e indefensos con chupones o mamilas en la boca. Por ello, quiero destacar la relación de las formas y la proyección de su interior.

¿Qué sucede cuando ellos se representan como quisieran estar?

He podido detectar que existe un cambio favorable en su actitud, hacia sí mismos y su entorno, además de ser divertido para ellos, al representarse en una obra. Un ejemplo de estos cambios significativos es el caso de Lalo quien sólo se puede mover con ayuda de una andadera dentro del salón. Cuando hizo su autorretrato, se representó en pie y con unos zapatos de plataforma. Siempre respeto y estímulo sus obras por lo que hice mucho énfasis en que me encantaba verlo en pie. A los pocos días, Lalo comenzó a caminar apoyándose en las mesas sin ayuda de la andadera. El hacer su escultura en pie, lo había estimulado a probarlo en la realidad.

A través del análisis del autorretrato quisiera ejemplificar en forma específica la metodología que utilizo para estimular el proceso de creación en los alumnos, en donde entran en juego factores múltiples que impulsan o bloquean la respuesta inmediata al trabajo.

La propuesta de realizar el autorretrato tiene que ver con el proceso de reconocimiento

y aceptación de sí mismos. Esto es de suma importancia para la creación así como para el proceso de inclusión e integración que se lleva a cabo en el taller. ¿Qué sucede cuando los invito a realizar su autorretrato? He observado las siguientes respuestas:

- La negación de representarse por el rechazo hacia su propia imagen
- La evasión por temor a manifestar la imagen negativa que les han reforzado durante su vida
- La aceptación a representarse como son
- La reinención de ellos mismos

La plataforma que establezco es de juego para la ruptura de tensión que implica, en la mayor parte de los casos, enfrentar el autorretrato. Empiezo a realizar mi propio autorretrato y establezco un diálogo con él preguntando si es suficiente lo que he construido o necesita algo más. El barro, nuestro material, se presta para la realización de permanentes modificaciones y permite seguir la dinámica de continua transformación; exalto, elimino, aumento y continuamente refuerzo con orgullo "Así soy, así me siento, me gusta ser como soy, lo que no me gusta lo cambio y lo puedo hacer".

En ocasiones se desesperan y me dicen: "Usted no es así" a lo que yo les reafirmo el derecho que tengo de representarme como yo quiera y, a partir de ello, terminamos riéndonos y establecemos la regla de respeto para la representación que cada uno haga de sí mismo.

Etapas sensorial

Favorezco el autoreconocimiento a través de todos los sentidos: visión, tacto, olfato, oído, gusto. A partir de la aproximación sensorial, los invito en esta etapa a que exploren su rostro a través del tacto, que recorran suavemente su cara partiendo de su frente sintiendo cada parte con atención. Es muy común que, a partir de esta primera compuerta, vayan contactando recuerdos relacionados con esa área. Muchos de los alumnos han sido sujetos a repetidas operaciones dolorosas por lo que al llegar a una área sujeta a continuas intervenciones, manifiestan sentir dolor por lo que los invito a que respiren profundamente y que le hablen a esa parte adolorida, que escuchen qué les dice. He comprobado que esta actividad se favorece al tener los ojos cerrados y en un ambiente de silencio.

En el caso de Lalo, quien ha sido sujeto de 25 operaciones, en su estado cotidiano nunca habla del dolor pero, cuando realizó su autorretrato, comenzó a llorar en silencio al contactar todas las áreas que habían sido modificadas en su cuerpo, su cabeza, manos, columna, piernas y reconoció que había una huella de dolor que no había querido aceptar. También ese dolor era él y podía transitar y regresar nuevamente a su estado optimista y alegre que lo caracteriza.

Etapas de construcción

Una vez realizado el reconocimiento sensorial y habiendo organizado previamente el barro, torneta y estiques, en forma inmediata y natural comienza la realización del trabajo.

El primer boceto para facilitar la ejecución se realiza en técnica de bloque pues el trabajo resulta más fácil para su construcción así como los cambios o replanteamientos que quieran hacer de su imagen. En esta fase, existe en ellos una gran seguridad. Si hubiera alguna duda, les pido que regresen a la sensación de olor, sabor, sonido, textura, y les recuerdo que les está pidiendo salir a través de sus manos para tener forma.

Etapas de modificación

Cuando han terminado el primer boceto, nos alejamos del autorretrato y lo observamos desde todos los ángulos; les pregunto cómo se sienten, si se identifican, qué áreas les gustan y, si quieren hacer modificaciones, los motivo para que las realicen. Es de suma importancia el reforzamiento para probar y experimentar sobre su representación. Cuando llegan a una primera forma, les cuesta trabajo hacer una nueva propuesta ya que necesitan una validación. Por tanto, les refirio: "Tú eres hermoso, es tu autorretrato, si a ti te gusta es suficiente y, si no te convence, cámbialo".

Etapas de aceptación

Una vez que han realizado las modificaciones, les pido que recorran nuevamente con sus ojos cerrados su autorretrato en barro. Generalmente se sienten satisfechos, por lo que a partir de ello abrimos la observación a todo el grupo y, en forma respetuosa, aceptamos todos los comentarios y sugerencias de los compañeros sin que esto implique una modificación a la idea original que la persona propuso.

Este ejercicio, que realizamos en cada curso, fue para mí de gran importancia para la exposición realizada en la UAM Azcapotzalco en el 2009, ya que analizamos cuál era la imagen más significativa que podíamos llevar del taller para la exposición. Ninguno dudó en decidir llevar sus propios autorretratos a gran formato y, alrededor de ellos, un nuevo abecedario de los valores que proponían a favor de la discapacidad.

En cuanto a los resultados, se puede observar el desarrollo de formas escultóricas espontáneas en donde resaltan las características expresivas, internas o emocionales más que una representación figurativa.

Al emplear engobes existe una gama de óxidos y pigmentos naturales relacionada directamente con los colores de la tierra.

Es recurrente observar que sus áreas en carencia vienen exaltadas en la escultura, como es el caso de la debilidad visual. Para Sergio, lo más natural es hacer las pupilas cónicas, protuberantes, puntiagudas para que la figura pueda ver mejor. O bien, los alumnos invidentes al elemento que más importancia le dan en la proporción de su figura es a sus ojos. Éstos son grandes pero carecen de pupila.

En la mayoría, el desarrollo de su construcción es monolítico, monumental, con áreas en desproporción, ya sea en cuello o cabeza, que exaltan en su dimensión elementos que comparten con manifestaciones de culturas ancestrales.

En el significado simbólico de la obra, es interesante observar en las cabezas la representación del pensamiento. Al inicio, observaba que la construcción del cabello adoptaba formas caprichosas y cuando pregunté por qué era así, me respondieron que no era cabello sino objetos, elementos que les gustaban, o por el contrario que, al causarles temor, no cabían en sus cabezas. Era entonces natural que brotaran plantas, animales marinos, serpientes que estaban dentro de ellos como emociones de asombro, miedo, curiosidad y, finalmente, salían adoptando formas fantásticas, distorsionadas.

Impulsada por estos logros inicié un segundo ejercicio: ¿De dónde venían ellos?

De una familia. Muchos de ellos no habían conocido a alguno de sus padres o bien, los habían conocido pero tenían historias de violencia con ellos.

En el caso de las formas masculinas, si tienen una construcción positiva del modelo masculino, será de una dimensión proporcionada al resto. Si existe un rechazo a esa figura, su representación será diminuta. En este sentido, me resulta importante destacar el manejo que realizó René. Él no conoció a su padre, posteriormente, apareció un padrastro que continuamente lo maltrataba. Cuando René construyó su familia, la madre era del doble del tamaño del resto de las figuras, el padre era diminuto e inacabado, el niño era aún más pequeño. Cuando le pregunté por qué ellos no habían crecido, me respondió que eran malos. Le sugerí que si eran malos por qué no aprovechábamos para destruirlos y hacer una segunda generación. A él le gustó la idea y con euforia destruyó primero al padre y luego al niño. Después le pregunté cómo le gustaría que fuera el papá del niño y construyó una figura fuerte sonriente del mismo tamaño de la madre, ese realmente le había gustado, ¿Qué pasó con el niño? Se pareció a su papá y hasta nació con barba como él.

Fue interesante observar cómo, a partir del manejo artístico de un conflicto irresuelto en la vida de este hombre con retraso mental profundo, su actitud cambió, se presentó en él una gran fortaleza que lo impulsaba a enfrentar retos, adquirió responsabilidades sin miedo e incluso se asumió como una persona que había crecido. Dejando atrás su aspecto descuidado, René empezó a poner atención en su persona, comenzó a cortarse la barba, fue nombrado por sus compañeros jefe del grupo y todas las mañanas llega con media hora de anticipación para iniciar, junto con el instructor, la planeación del día, tiene la responsabilidad de manejar las llaves del salón y del resguardo de las herramientas y materiales.

Otro cambio significativo ha sido que asume sus tareas el solo con gran responsabilidad; antes continuamente demandaba de mi atención, ahora es sólo en la supervisión.

Un elemento que llama la atención en la obra de René es que sus figuras son representadas con los ojos cerrados, como si estuvieran en un letargo, plácidas. En una ocasión le pregunté qué pasaría si abrieran los ojos, le sugerí que podrían conocer elementos nuevos, descubrir nuevos animales, de ahí me enteré que siempre había tenido la curiosidad de conocer el mar. A partir de esto un día hicimos un experimento en el salón de clases. Como ninguno de los compañeros había ido a la playa, decidí llevarles arena, conchas, caracoles. Adquirimos monografías de criaturas marinas, con ayuda de una grabadora

escuchamos música, sonidos de olas y de ballenas y, por unas horas, convertimos el salón en el mar. Mi argumento para René fue que, al abrir los ojos, podría descubrir mundos nuevos, así que hizo nuevamente la escultura de una cabeza con los ojos cerrados de donde salían las criaturas marinas que habíamos observado. Le pregunté por qué su escultura tenía nuevamente los ojos cerrados y él me respondió que la escultura necesitaba tener los ojos cerrados para no olvidar nunca el mar que había descubierto en el salón.

Eduardo Cerón
Sirena
Barro de Oaxaca y arcilla de Zacatecas con engobe
25 x 14 x 17 cm
2007

Las líneas de trabajo que constituyen el taller son cuatro: la primera corresponde al cumplimiento del programa académico, la segunda corresponde a proyectos especiales destinados a la participación en concursos o exposiciones, la tercera al desarrollo de proyectos productivos y la cuarta al trabajo personal, libre, de búsqueda de cada uno de los compañeros.

Entre ellas, la diferencia la establece el tiempo y la precisión del trabajo. En el programa académico, de acuerdo a los subobjetivos planteados, se llega a su cumplimiento con un producto específico al cual se le invierte un promedio de 80 horas. Explico cuál es el programa, cuáles son los objetivos generales y subobjetivos y cuáles serán los productos esperados para cada uno de ellos. Propongo la revisión de bibliografía e imágenes y el análisis de un prototipo didáctico.

Una vez establecidas las bases del programa, doy toda la atención y confianza para que inicien, los invito a que observen con atención, que se concentren en su trabajo personal y, hasta el final, se realiza la evaluación y comparación del trabajo en grupo. Todos los compañeros tienen habilidades y destrezas diferentes y en este tenor es el resultado de su trabajo. Cada esfuerzo es valioso y, con base en sus posibilidades, son evaluados de acuerdo a su desempeño individual no al estándar grupal.

En cuanto a los proyectos especiales, las características, temática y tiempo están determinados por la naturaleza de la convocatoria en que se participe. Mi función en el aula es determinar el área libre de participación de cada uno de los compañeros y supervisar la calidad de la pieza, respetando la idea original del autor.

El tercero ámbito de trabajo es el destinado a los proyectos productivos que generalmente se determina con base en las condiciones de exigencia para su entrega que establece una organización. Mi labor consiste en la asignación de las tareas así como una supervisión continua de calidad y tiempo para garantizar la entrega oportuna.

La cuarta área de trabajo va destinada al trabajo libre de cada compañero de acuerdo a sus intereses. En éste se da el espacio sin condición temática, técnica y tiempo para respetar los intereses personales.

Emanuel Daniel Padilla Serralde
De la serie Demonios
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe
17 x 16 x 14 cm
2006

La participación de los alumnos del taller de escultura cerámica en diversas exposiciones ha permitido la difusión tanto del trabajo creativo como de la integración de personas con discapacidad a un trabajo artístico.

Aromas de café fue la primera exposición que se organizó. Era de gran importancia encontrar un componente que motivara a todos. El café fue realmente un elemento gratificante que impulsaba a trabajar la materia húmeda del barro, principalmente durante el otoño e invierno ya que el salón era particularmente frío y una taza estimulante de café ayudaba a iniciar con entusiasmo la jornada.

Realizamos, en primera instancia una investigación bibliográfica del café. Los compañeros estaban sorprendidos sobre el origen divino de este grano; les impactó mucho el saber su efecto estimulante y la historia de amor que también existía. A unas cuantas cuadras del CECATI 25, en la calle de Veracruz, abrieron la cafetería Emir, y nos dimos a la tarea de hablar con su dueño y solicitarle nos permitiera exponer en su local. Al inicio aceptó pero cuando observó la discapacidad de los muchachos se negó a abrirnos el espacio.

Sentí una enorme presión pues el grupo había trabajado con tanto entusiasmo; para que resaltara en fuerte contraste la placa de barro, habíamos mandado hacer uno marcos venecianos y allí estábamos, afuera de la cafetería con las placas en mano y con la negativa de poder exponer. Con este panorama, busqué apoyo entre mis amigos teniendo como resultado que dos de ellos, que trabajan en el Canal Fox y Disney, se convirtieron en excelentes patrocinadores. Así mismo, busqué apoyo en la Casa de Cultura de Tamaulipas quienes aceptaron ser la sede de la exposición.

El evento fue memorable. Todas las obras fueron vendidas, hubo música, un enorme banquete para todos los invitados, palabras significativas. Por primera vez las familias habían descubierto que, en lugar de un hijo problema, tenía un orgullo en casa. Los patrocinadores llenaron de regalos a los participantes obsequiándoles medallas, cuadernos, overoles pero, sobre todo, el primer gran voto de confianza a su autoestima.

La segunda exposición, **Fragilidad**, se organizó en la sede del Palacio Legislativo donde se compartió el espacio con la organización APAC. Ellos presentaron objetos en vidrio y mis alumnos esculturas en barro, siendo inaugurada por el presidente de la Comisión de Cultura del Senado.

En esta exposición no se realizó la venta de la obra pero fue importante conseguir esta sede para poder acercar a los compañeros a la Comisión de Grupos Vulnerables. A partir de la exposición, se tuvo una entrevista con la presidenta de esa comisión quien generó una carta dirigida al Consejo Nacional de la Discapacidad haciendo referencia a nuestro grupo. Gracias a esta gestión, los compañeros obtuvieron una tarjeta para la gratuidad en el sistema de transporte público. Esta medida garantizó la asistencia diaria a la escuela pues, en ocasiones no tenían, ni siquiera el dinero para el pasaje.

Estos logros son elementos que coadyuvan pero no sustituyen el objetivo mayor que nos hemos propuesto de generar igualdad de oportunidades para ellos sobre todo en materia de empleo.

Emanuel Daniel Padilla Serralde
Marciano
Barro de Oaxaca y arcilla de Zacatecas con engobe
25 x 14 x 17 cm
2007

La incorporación de personas discapacitadas al trabajo productivo constituye un reto. En sí mismo sin embargo, existe una tendencia de carácter mundial que busca como premisa general el *Todos debemos ayudar*. En los últimos tiempos, esta tendencia tiene su expresión en las empresas "socialmente responsables" en donde se habla de 10 principios que integran líneas de acción de las empresas a favor de los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente, acciones contra la corrupción, entre otros.

Específicamente, entre los principios que favorecen la incorporación de la discapacidad al ámbito laboral destacan los siguientes:

- Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados internacionalmente
- Eliminar la discriminación en relación al empleo y la ocupación

No obstante el interés creciente por apoyar estos lineamientos, en México aún no existe un procedimiento sistemático al respecto.

Son pocas aquellas empresas que han creado áreas especializadas para manejar la información derivada de los programas de responsabilidad social y más pocas aún las que han establecido esquemas de medición y seguimiento de los resultados. Sin embargo, se percibe un interés creciente en este sentido (<http://mundo ejecutivo.com.mx>).

Diversas empresas privadas, socialmente responsables, han integrado acciones y programas sociales y de filantropía, otras se han enfocado a la preservación del medio ambiente e inclusive, desde hace seis años, se otorga a través del Centro Mexicano para la Filantropía el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) a las empresas que demuestran su compromiso con esta razón social.

En México, como le he mencionado, se han realizado esfuerzos pero no ha habido la suficiente sistematización y organización de los recursos. En ocasiones, se han confundido las acciones con paternalismo o bien, se han registrado aislados casos filantrópicos pero, es justo en ese proceso que se pueden encontrar opciones que favorezcan la promoción y dignificación del trabajo de los compañeros con discapacidad.

En el III Congreso Nacional de Rehabilitación del 2004, el DIF informaba que existían aproximadamente 50,000 personas integradas a más de 250 empresas que contratan personas con discapacidad.

En este sentido, nuestro grupo buscó promover el trabajo y visión de los compañeros con el apoyo del Canal Fox, poco después de haber sido esta empresa patrocinadora de la exposición **Aromas de café**.

Cada año, el canal envía 300 tarjetas de navidad a agencias de publicidad en el mundo y, como parte de su función social, las adquieren en la UNICEF.

La propuesta que realizamos fue la elaboración de 300 estrellas en barro, todas piezas únicas y diferentes, que representarían un mensaje de esperanza e integración de los grupos vulnerables para el mundo.

La actividad enfrentó un reto, la rapidez con la cual se tenían que entregar, pues únicamente se contaba con dos semanas. Con gran esfuerzo se pudo cumplir con la meta y gracias a esa venta los compañeros tuvieron el material para un año completo de trabajo.

¿Cuál fue la dificultad para establecer el costo del trabajo? Al ser realizado en barro, entra en una competencia con la labor difícil de superar de los artesanos: ellos trabajan a bajo costo ya que la materia prima para la producción de sus piezas se encuentra disponible en su comunidad también a un bajo costo. Frecuentemente, en la mano de obra participa toda la estructura familiar. En nuestro caso, las estrellas fueron cotizadas con los artesanos de Metepec, quienes las realizaban por 5 pesos cada una, cuando nuestra cotización las contemplaba a un precio cuatro veces mayor.

El camino que he buscado para valorar el trabajo de los compañeros ha sido el de calificarlos en concursos como el que organiza el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) en donde participan los mejores artesanos del país. La perfección técnica de ellos más las formas ancestrales, que han tenido en el tiempo pocas variaciones, entraron en competencia con el trabajo de los compañeros discapacitados que, con sus propuestas, rompe toda tradición.

El obtener una mención honorífica en el Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos en el 2007, fue un gran logro para los compañeros quienes desarrollaron, desde su original visión, figuras del niño Dios con barba porque se parecían a su papá, animales del tamaño de los personajes humanos de todos los colores y especies.

Con esa misma frescura y ruptura, se enfrentó el trabajo para el Canal Fox. La empresa quedó asombrada por la originalidad de las estrellas realizadas. En el proceso creativo, es sorprendente la capacidad que los compañeros muestran para innovar. Si bien se puede sugerir un patrón como punto de partida, en este caso del patrón formal empezaron a surgir modificaciones: a las estrellas les crecían brazos, salían corazones, zapatos tenis, ramas. Todo aquello que pasara por su mente podía caber en el mundo nuevo de estrellas que estaban creando. En un principio mi interés era resolver con patrones regulares de estrellas para garantizar un rápido resultado pero, cuando advertí toda la inmensa variedad del universo creativo que estaba ante mis ojos, me dediqué a observar en silencio a mis grandes creadores.

Motivados por el excelente resultado, las acciones se dirigieron a abrir un nuevo espacio, esta vez con el Banco IXE. Esta institución cuenta con antecedentes de incorporación de personas ciegas y sordomudas a la empresa pero, hasta la fecha no había establecido acciones para personas con discapacidad mental.

¿Cuáles son las dificultades que este grupo vulnerable de discapacitados afronta para incorporarse a una empresa?

Sus periodos de atención son breves, el seguimiento de una tarea continua es, por ende, de suma dificultad. La relación con el entorno también representa un obstáculo en virtud de la endeble socialización que tienen con otros, el seguimiento de una instrucción y, en algunos casos, la relación con la autoridad es generalmente de enfrentamiento.

No obstante, la gran ventaja que ellos ofrecen es la riqueza del mundo interior y la capacidad para plasmarlo de una manera totalmente libre y contundente.

Por lo anterior, se propuso a la Dirección de Adquirente, Débito y Colectivos del Banco IXE el proyecto **Cabezas Únicas** el cual consistía en un libro-arte-objeto en forma de caja integrado por un políptico donde aparecían las esculturas más relevantes de cada compañero y se simulaba un diálogo entre ellas respecto a los valores universales, resaltando el derecho y la importancia de ser quien cada uno es. Así mismo, en otro compartimiento de la caja se colocó una cabeza en cerámica de 10 cm. de alto. En otra sección, se colocó una pequeña bolsa de arcilla como una invitación al trabajo creativo. De esta propuesta, la institución bancaria tomó exclusivamente la frase: *Porque tú eres diferente* y la pequeña cabeza. Decidieron hacer la caja en marquetería, contra el concepto rústico y natural de la madera, y el folleto de valores fue sustituido por un paquete de tarjetas y promociones del banco.

Las 100 pequeñas y originales cabezas elaboradas por los compañeros fueron vendidas en 350 pesos cada una, lo que les significó que pudieran solventar gastos para realizar su primer viaje de estudios a Michoacán.

¿Qué aprendíamos de este ejercicio? Se entraba en una nueva dinámica en donde el tiempo y la calidad se introducían al desempeño libre del trabajo de los compañeros, sin perder la frescura y originalidad. Se necesitaba establecer una organización del trabajo, por tanto seleccionamos las actividades básicas y la asignación de las personas responsables para cada una de las tareas, a partir de los siguientes requerimientos:

- Preparación del material
- Formación uniforme de los bloques de arcilla
- Construcción libre
- Acabados y aplicación de engobes
- Revisión de la calidad de cada pieza
- Embalaje

Las piezas fueron entregadas a tiempo y con la calidad requerida dándonos una enseñanza: habíamos aprendido a trabajar en equipo.

Para mí, como instructora, el reto era simplificar las tareas básicas y garantizar nuevamente el clima de seguridad para que los muchachos pudieran trabajar en forma libre y

creativa, ofreciendo su visión particular. Estimular pero sin invadir, controlar la calidad pero sin modificar la idea original de cada compañero, estar a tiempo en la entrega y en la originalidad de la presentación.

El proyecto tuvo una remuneración total de 40,000 pesos para todo el grupo, lo que es relativamente poco para una obra artística de esa naturaleza, pero era la primera vez que los compañeros tenían un trabajo dignamente retribuido.

Después de esta experiencia exitosa se han llevado a cabo 3 proyectos más: **Chiquitines I**, **Chiquitines II** y **Cara a cara**.

El proyecto de **Chiquitines I** se llevó a cabo nuevamente a petición del Director de Débito y Adquirientes del Banco Ixe. Para fin de año, se lleva a cabo una comida con el personal más cercano al Director y se estimula a aquellos colaboradores que hayan obtenido mayores logros en su desempeño. En este evento se busca reconocer el esfuerzo otorgando un regalo significativo. Para ello, nos fueron requeridos 50 muñecos de jengibre en barro para ser colocados en los árboles de navidad de la casas de los empleados. Y para el proyecto **Chiquitines II** se elaboraron 50 figuras de barro en forma de borrego.

Esta vez, se partió de un modelo sencillo hecho en placa y las variaciones se hicieron conforme a la imaginación de los compañeros quienes modificaron las expresiones de los muñecos y les agregaron accesorios. En el caso de los borregos, quisieron incluir en cada uno de ellos una cualidad que favoreciera el trabajo en equipo.

Gracias a estos proyectos, el trabajo del grupo se dio a conocer en el área de Razón Social del Banco la cual solicitó la presentación de una propuesta que identificara una campaña interna denominada **Cara a cara**.

El objetivo que se plantea es el de generar una identificación de los empleados con la imagen y misión de la organización y para ello se sugirió una figura humana simplificada en acción de avanzar y empujando con sus manos una pieza de un rompecabezas.

Debido al impacto que este trabajo representaba para el Banco, en este proyecto fue necesario elaborar modelos prototipo que fueron sometidos a revisión minuciosa por parte de la institución bancaria y una vez aprobados, se elaboraron 10 figuras escultóricas apegándose al modelo aprobado. Esto significó un nuevo desafío porque requirió de una gran precisión y coordinación, a diferencia de los trabajo libres que los compañeros estaban acostumbrados a desempeñar. No obstante, este reto, los compañeros pudieron resolver el proyecto en tiempo y con un alto nivel de calidad.

En el periodo de 5 años de trabajo en el taller, se han obtenido logros tales como: la capacitación en técnicas escultóricas y cerámicas; la realización de exposiciones para la difusión de su trabajo; se han establecido vínculos con empresas para encontrar recursos económicos y hacer realidad la relación entre capacitación y empleo para los compañeros con discapacidad. Adicionalmente, se han resuelto retos académicos, de trabajo y de solidez de su obra, con grupos en rango.

Se ha avanzado firmemente pero falta mucho por hacer, por ello se ha iniciado una nueva búsqueda encaminada a abrir espacios sociales a través de la construcción de obra que difunda valores desde la discapacidad para crear un espacio a favor de los grupos vulnerables. En esta dirección se han orientado los dos últimos proyectos:

Yo tu espejo

Un libro-arte-objeto compuesto por ocho series que retomaba un evento de la historia de vida de los compañeros, un valor alrededor de ella y un objeto que trabajar como símbolo de ese valor. Diseñaron un tríptico en portada, un autorretrato, una historia de sus vidas relevante, la fotografía del objeto significativo, un autorretrato y objeto simbólico en cerámica, una página en blanco para la galería de los nuevos amigos invitando al lector a compartir su propia historia, un valor y un objeto que enriqueciera el libro.

La idea es ir introduciendo este trabajo en fundaciones, empresas privadas e instituciones con la finalidad de difundir valores que, generados desde la discapacidad, sirvan para crear un momento de reflexión sobre ellos y que la sociedad observe a este grupo vulnerable bajo una nueva óptica.

La presentación del libro objeto se llevó a cabo en diciembre del 2008 en el auditorio del Instituto Politécnico Nacional contando con la presencia de la Secretaria Académica y la cobertura televisiva del Canal 11.

En el mes de julio del presente año, la Dirección de Adquirente, Débito y Colectivo del Banco IXE adquirió la colección completa integrada por 35 libros objeto.

Generalmente, los valores para los discapacitados vienen impuestos desde afuera y rara vez la sociedad se abre para escuchar sus voces. El entrar en sus vidas, el observar como han logrado vencer tantas batallas desde su propia historia es sumamente enriquecedor y a la vez muy conmovedor conocer como han construido, a partir de eventos que para muchos serían insignificantes, un logro, una batalla ganada.

Durante un año, uno de los compañeros del grupo que tiene, entre otras dificultades, discapacidad motriz solicitó ser admitido en el taller, el cual se encuentra en el tercer piso, cuando lo logró fue para todos un día de fiesta. El subir dos pisos puede ser una acción sin importancia, pero para alguien con parálisis es realmente un gran logro que día a día realiza para estar en un taller que disfruta. En Europa, este ejemplo tan simple sería irrelevante porque ahí prevalece una legislación, medidas y acciones sociales que garantizan el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad.

En la Conferencia Europea de Accesibilidad y Diseño para Todos se señala:

El diseño para todos debe ser entendido en una forma eficaz y completa. Los productos, los entornos, las tecnologías, los servicios y en general cualquier ámbito de la sociedad deben ser concebidos en forma que puedan ser utilizados por todas las personas independientemente de sus capacidades, circunstancias y diversidades (Conferencia europea de accesibilidad y diseño para todos, 2008).

Actualmente, en México se enuncia en el artículo 15 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, así como en la Norma Mexicana del 2006, la accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público. El marco jurídico existe pero la realidad nos habla de otro universo en donde todas las opciones están cerradas para las personas con discapacidad, no sólo en los servicios públicos sino en la realidad de acceso a la educación, al empleo, al entretenimiento, a la calidad de vida a la que todo individuo tiene derecho. Para la discapacidad será un doble reto vencer tales dificultades.

Con la V de valores

Este fue el segundo proyecto que se realizó para forjar y cambiar actitudes ante la discapacidad, el cual consistió en una exposición compuesta por ocho esculturas: 4 autorretratos y 4 retratos, representando las etapas de la vida. Estas esculturas de gran formato fueron posicionadas en una gran base en forma de mano hecha de arena, alrededor de la cual se colocó un cubo construido exclusivamente por las aristas y del que pendían tiras de palabras escritas en papel albanene. Cada tira correspondía a una vocal y a una palabra que hubiese sido significativa para los compañeros y que les hubiera hecho bien a sus vidas. Esta exposición fue presentada en la biblioteca de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y tuvo un gran impacto, siendo difundida en algunos medios de prensa y comunicación.

Si bien el objetivo de difundir la visión de la discapacidad desde ella es un trabajo continuo hacia la sociedad, es fundamental mantener constante la proyección de acciones que la sigan dignificando, en cada programa e iniciativa a su favor. El realizar prácticas que en un momento puedan considerarse exitosas, infunde la seguridad de que se pueden efectuar pero esto no implica que, al alcanzarlas, se tendrá la garantía que en un futuro en forma automática se repita. Por consiguiente, es necesario mantener un seguimiento que facilite la generación de nuevas propuestas involucrando en ellas, en forma permanente, a todos los actores sociales.

Los cambios producidos a favor o en contra de la discapacidad, en función de la dualidad que presenta el sistema mexicano, requieren de una continua observancia y presión de la sociedad civil en su conjunto en forma firme y persistente. El obtener un logro no significa haber ganado la batalla, la lucha por la equidad y la inclusión es permanente y cotidiana.

René Gilberto Peralta Romero
De la serie Ángeles
Barro de Oaxaca y arcilla
de Zacatecas con engobe
10 x 4 cm
2006

Conclusiones

Para analizar la discapacidad en forma global es necesario tener como referencia un modelo de derechos humanos que la considere de manera integral, buscando opciones y alternativas que vayan orientadas, en primera instancia, al respeto de las diferencias que ésta conlleva, así como las opciones específicas que se requieren en cada uno de los ámbitos sociales, lo que implicaría un cambio radical contra el modelo médico de atención vigente a la discapacidad.

La comprensión de la discapacidad bajo el enfoque de rehabilitación ha llevado a prácticas que han perdido el enfoque integral y las acciones a ella destinadas han sido parciales y paliativas.

Dentro del fenómeno de la discapacidad, se han llevado a cabo acciones y tratamientos específicos que han derivado en una marginación dentro de la misma discriminación que afecta a este sector, como es el caso de la discapacidad mental. Especialmente cuando se establecen acciones a favor de la educación y el empleo, éstas van destinadas a un sector funcional dentro de la discapacidad, preferentemente de ciegos y sordos sin embargo, para las personas con discapacidad mental las opciones son mínimas.

El arte, al ser un proceso creativo de transformación de la materia en el tiempo y el espacio, es una excelente herramienta para las personas con discapacidad pues les permite expresar sus pensamientos, emociones y percepciones.

La obra artística de las personas con discapacidad ofrece productos estéticos con nuevos significados y propuestas que rompen con esquemas preestablecidos en el arte.

Las propuestas artísticas de personas con discapacidad han estado presentes a lo largo de la historia del arte, marcando su influencia en importantes movimientos como el Art Brut, el Dadaísmo e inclusive en las vanguardias artísticas.

La discapacidad no constituye un impedimento para exponer, en forma deslumbrante, emociones y la propia visión en un producto artístico; es justo por ella o a pesar de ella que el arte producido desde la discapacidad ofrece una perspectiva de transparencia y fuerza sin igual. Excepción y ruptura dentro de los parámetros normales se tocan para generar productos artísticos únicos. La historia del arte ha dado muestra de ello a través de seres excepcionales que, no obstante su discapacidad, han trascendido su propia historia de sufrimiento para convertirse en los grandes creadores de la historia universal.

El modelo vigente de atención especial para la discapacidad conlleva a una marginación y exclusión por lo que es de gran importancia favorecer, en la práctica, la incorporación de este sector vulnerable a los sistemas de enseñanza regular. Las adecuaciones a los planes y programas, a la formación académica de los docentes así como a los inmuebles que permitan garantizar la accesibilidad es tarea prioritaria si pretendemos la inclusión de la población con discapacidad no a largo sino a un corto y mediano plazo.

En el quehacer cotidiano, el incorporar personas con discapacidad conlleva a un sinnúmero de retos y dificultades ya que no se cuenta con instalaciones adaptadas, la sensibilidad de las autoridades es totalmente subjetiva y prueba de ello es que en una misma institución educativa, bajo una administración abierta y con visión, se pueden llevar a cabo grandes acciones pero, al ser relevadas en su cargo, pueden llegar nuevas autoridades que incluso impidan el proceso normal de reinscripción para las personas discapacitadas.

Se cuenta con un marco jurídico progresista, con políticas públicas que están integradas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como con recursos destinados a favorecer a los discapacitados, no obstante, en el momento de llegar a su destino final, todo queda a nivel del discurso por no contar con un seguimiento estrecho, perdiendo toda su eficacia en la práctica.

La incorporación de la enseñanza del arte como parte de la inserción de la discapacidad al modelo educativo ayuda en forma sustancial su integración ya que la educación artística favorece la autoestima de las personas con discapacidad al proporcionarles un medio de expresión para manifestar sus emociones y su visión del mundo.

El proyecto de arte dentro del taller de escultura cerámica favoreció, en el corto plazo, la aceptación y elevación de la autoestima de los compañeros con discapacidad, bajo la nueva óptica de que ellos mismos enfrentarían retos de difusión de su trabajo, distinción por su originalidad en concursos e integración con proyectos laborales que les aportaron, no solo reconocimiento sino recursos financieros que modificaron su situación económica.

El óptimo trabajo desempeñado se tradujo en un gran impacto, en primera instancia con relación a sus familias ya que de ser hijos problema pasaron a convertirse en el orgullo de la familia; con relación a sus compañeros estándar, lograron una motivación al abrirles el panorama estético y de rendimiento ya que llegaron a realizar, desde su discapacidad, trabajos con mayor intensidad y frescura, libres de las visiones preestablecidas.

En el ámbito institucional, el proyecto lleva 5 años funcionando sin embargo, no fue hasta este año, cuando se propuso en la Secretaría de Educación Pública la utilización de la primera sala adaptada para personas con discapacidad.

Con el cambio del Director del CECATI 25 hubo una modificación radical en la aceptación de los alumnos a los cursos regulares y se estableció, por ser discapacitados, un proceso de evaluación de habilidades y destrezas llevado a cabo por el DIF y, de acuerdo a esa tendenciosa valoración, resultó que no podían continuar en el taller. A la fecha, continúa el tortuoso camino de los padres ante la CONAPRED, la Comisión de Derechos Humanos y el propio Secretario de Educación Pública para poder reinscribir a los alumnos en el Taller de Escultura Cerámica.

Mi labor como docente ha sido cuestionada ante el Departamento Jurídico de la SEP

por el supuesto mal uso que hice de las instalaciones al promover la participación en concursos, exposiciones y proyectos productivos en favor de los alumnos.

Estas dificultades me han impulsado a la creación de una asociación civil denominada "Manos Semilla" para generar una opción continua a favor del trabajo artístico de las personas con discapacidad.

A partir de ello, invité a los alumnos rechazados a trabajar en mi espacio personal durante el mes de diciembre, obteniendo nuevamente una mención especial en el concurso de Nacimientos Mexicanos organizado por FONART.

El proyecto de valores que actualmente el grupo se ha propuesto difundir impacta a instituciones públicas y privadas y a la propia sociedad civil.

Este grupo de creadores ha promovido, con su quehacer cotidiano, logros académicos, retos laborales, modificando las acciones paliativas demagógicas para proponer acciones concretas de apertura en favor de una visión más digna de la discapacidad.

Es preponderante que, precisamente a través de estas dificultades, se abra el panorama a un ámbito social amplio; vincular el trabajo con el arte de participación social que opera en Europa y América Latina por más de diez años a través de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social y en donde se resalta la importancia de la comunicación activa y su alianza entre estética y educación a favor de los grupos vulnerables.

Anexos

BIBLIOGRÁFICAS

Antúnez Farrugia, María & Balcázar de la Cruz, Andrés (2008). Diagnóstico sobre la discapacidad. scm.oas.org/pdfs/2007/DIL00140s.pdf

Antúnez Farrugia, María & Balcázar de la Cruz, Andrés (2006). Accesibilidad a las escuelas en México. México: Secretaría de Educación Pública.

Ari Chamarro, Emanuel, Director de Debito, Colectivo, Adquirientes. Banco IXE. (Entrevista, 2009).

Bona, Alessandra (1999). Crear con arcilla. Barcelona: De Vecchi.

Centros de capacitación para el trabajo Industrial (2008). Rendición de cuentas del ciclo 2007 –2008. México: Secretaría de Educación Pública.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2002). Derechos Humanos de las personas con discapacidad. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cortázar, Julio (1970). La vuelta al día en ochenta mundos. México: Siglo XXI

Chanady, Amaryll (1969) La conceptualización del otro en las sociedades periféricas. Colombia: Colección Mesa Redonda.

Durán Ucar, Dolores (2006). En torno al Art Brut. Madrid. Círculo de Bellas Artes.

Fauchereau, Serge (2006) En torno al Art Brut. Madrid: Círculo de Bellas Artes.

González Núñez, José de Jesús & Nahaoul Serio, Vanessa (2008). Introducción al psicoanálisis del arte. México: El Manual Moderno.

Gutiérrez Moreno, María Saravati (2008) Desarrollo de la capacidad creadora como proceso educativo en la escuela. México: RE.DI.CE Asociación ADICE.

Kahlo, Frida (2005). Diario. México: Fondo de Cultura Económica.

Osorio S, José Javier (2008) Construcción de políticas públicas en Educación para Personas con Discapacidad. México: Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Passolini, Pier Paolo (1979). Descrizioni di descrizioni. Torino: Giulio Einaudi.

Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012. Versión preeliminar (2009). México: Consejo Nacional de la Discapacidad.

Rincón Gallardo, Gilberto (2000). Conferencia magistral. México: Congreso Internacional sobre la discapacidad.

Swartz, Stanley (1978). Inclusión de los niños con discapacidad en programas de educación regular 1978. Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación

Vega Fuente, Amando (2003). La educación social ante la discapacidad. Granada: Ediciones Aljibe Granada

Venegas, Alicia (2002). Las artes plásticas en la educación artística y estética infantil. Mexico: Editorial Paidós

HEMEROGRÁFICAS

De la Peña, Alicia (2002). Un gran logro para el movimiento de integración educativa en México: Las nuevas normas de la SEP. México: Gaceta de excelencia educativa N 4.

Flores, Alondra (2008). El arte terapia y espacios de libertad para los discapacitados. México: La jornada.

Proyecto General para la educación especial en México (1994). Secretaría de Educación Pública: Dirección de Educación Especial. México: Cuadernos de integración Educativa N 1.

Artículo 41 Comentario de la Ley General de Educación. Secretaría de Educación Pública (1996). México: Cuadernos de integración Educativa N 2

SITIOS DE INTERNET

Arte actual y Esquizofrenia (2008). <http://www.edicionessimbioticas.info/Arte-actual-y-esquizofrenia>.

Dalí, Salvador (1950) www.3d-dali.com

Fernández Iglesias, José Luis (2007) Historia, Discapacidad. www.joseluisfernandeziglesias.com/historia-

Memorias del Tercer Congreso Internacional (2000): La discapacidad en el año 2000.

México: www.reddiscapacidad.org/index.php

Lomnitz, Alberto (2005). Conferencia magistral: Congreso Arte y Discapacidad. México: www.eventoplus.com.mx/nota

Lomnitz, Alberto. Entrevista (2008). México: La jornada.

Navarro, C. (2000) Desarrollo laboral de las personas con discapacidad. Memorias del Tercer Congreso Internacional: La discapacidad en el año 2000 México www.eventoplus.com.mx/nota

Organización Mundial de la Salud & Organización Panamericana de la Salud (2009). Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud. México. www.reddiscapacidad.org/index.php

Picasso, Pablo. <http://mundocitas.com/autor/Pablo/Picasso>

Sep anuncia programa para personas con discapacidad (2003). informador.com.mx

ENTREVISTA

Dr. Álvaro Antonio Álvarez R, entrevista realizada el 12 de noviembre de 2009.

Discapacidad y ocupación principal

Estadísticas

OCUPACIÓN PRINCIPAL	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Total	100%	100%	100%
Profesionistas	2	1.9	2.3
Técnicos	2.3	2.1	2.8
Trabajadores de la educación	2.3	1.6	4.6
Trabajadores del arte	0.8	0.9	0.4
Funcionarios y directivos	1.3	1.3	1.1
Trabajadores agropecuarios	23.4	28.5	7.3
Inspectores y supervisores en la industria	0.9	1	0.6
Artesanos y obreros	17.1	18.7	12.2
Operadores de maquinaria fija	3.3	3.1	3.7
Ayudantes, peones y similares	4.5	5.3	2.1
Operadores de transporte	3.3	4.3	0.1
Jefes y supervisores administrativos	1.4	1.4	1.3
Oficinistas	3.7	2.8	6.9
Comerciantes y dependientes	13	10.3	21.3
Trabajadores ambulantes	4.1	3.9	5
Trabajadores en servicios personales	6.6	6.1	7.9
Trabajadores domésticos	4.8	1.2	16.2
Trabajadores en protección y vigilancia	2.5	3.2	0.4
No especificado	2.7	2.4	3.8

Fuente: Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 2009.C.D.

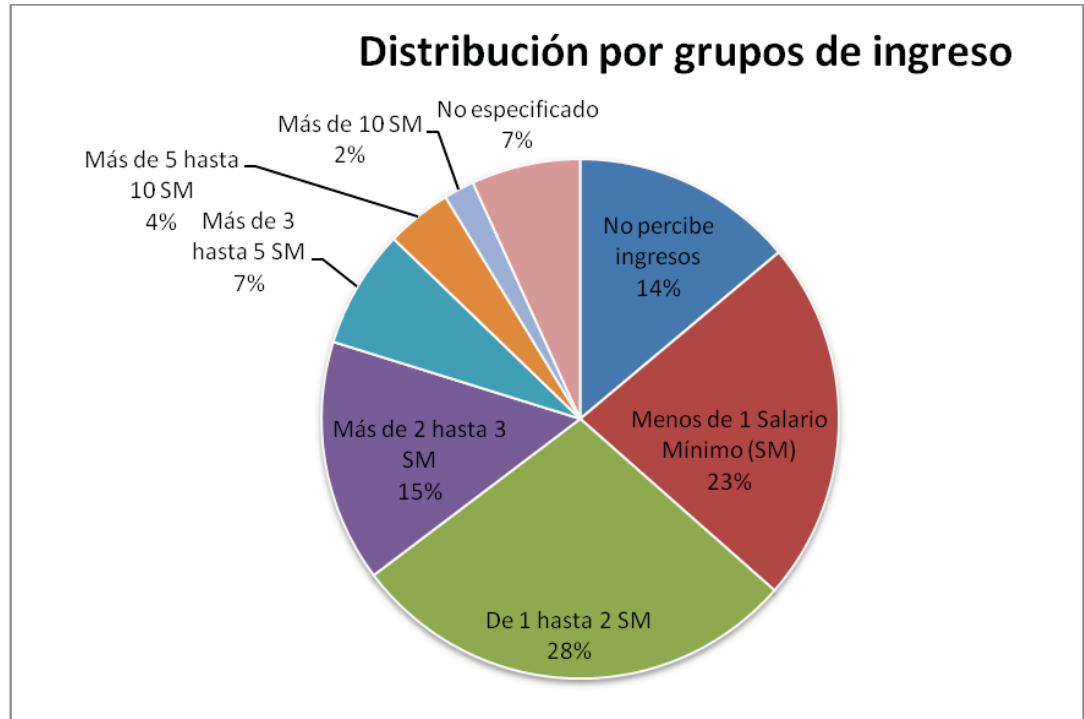
80

GRUPOS DE INGRESO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Total	100%	100%	100%
No percibe ingresos	13.9	14.7	11.4
Menos de 1 Salario Mínimo (SM)	22.6	19.7	31.7
De 1 hasta 2 SM	28.2	29.2	25.4
Más de 2 hasta 3 SM	15.1	16.5	10.7
Más de 3 hasta 5 SM	7.4	7.7	6.5
Más de 5 hasta 10 SM	4.1	4.2	3.6
Más de 10 SM	1.9	2.1	1.2
No especificado	6.8	5.9	9.5

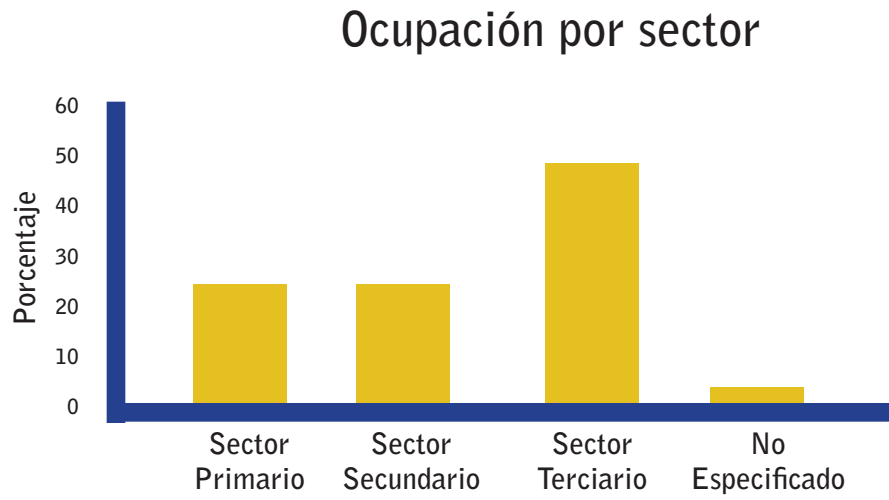
Fuente: Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 2009.C.D.

81

Fuente Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 2009.C.D.

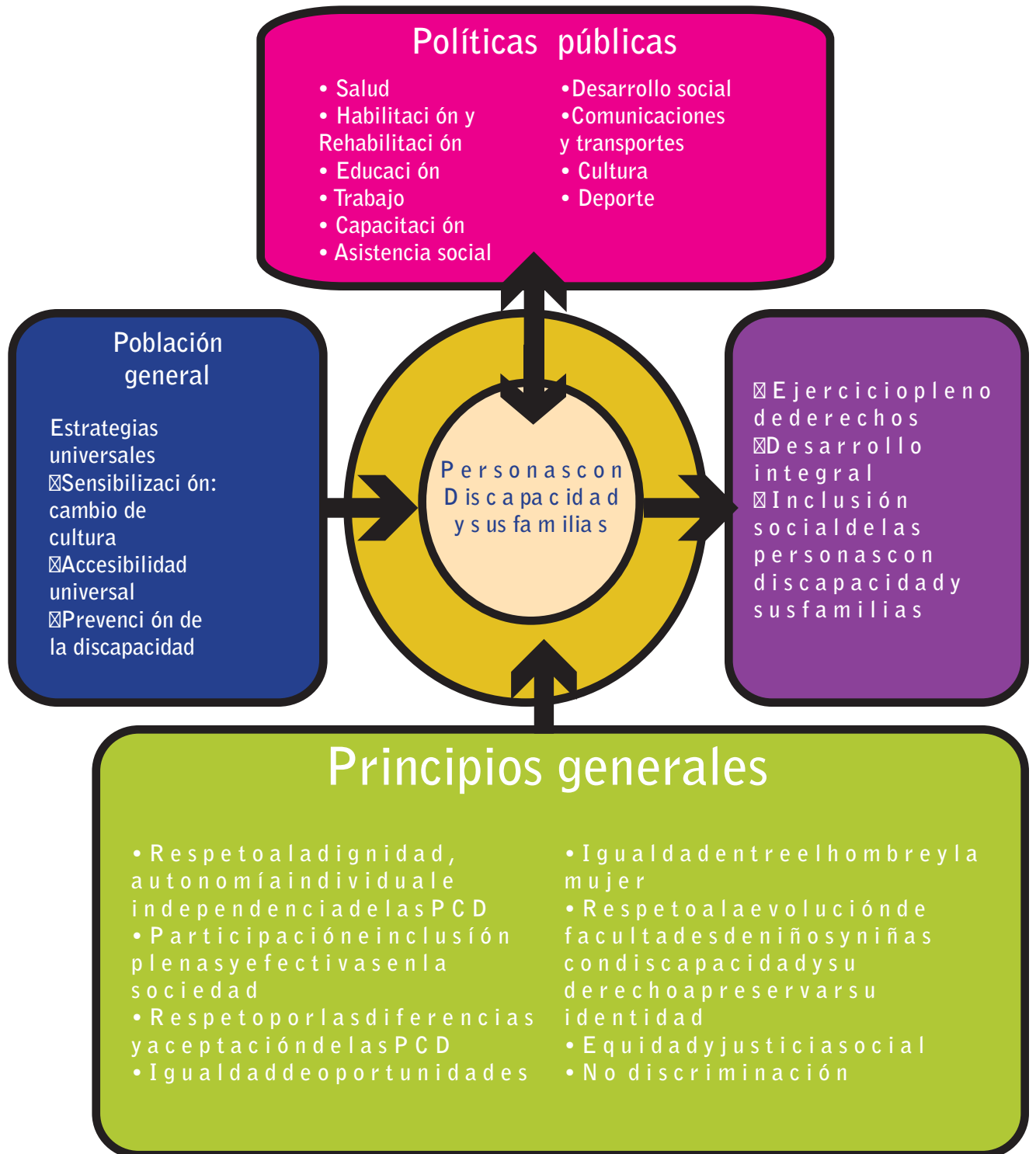

Fuente Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 2009.C.D.

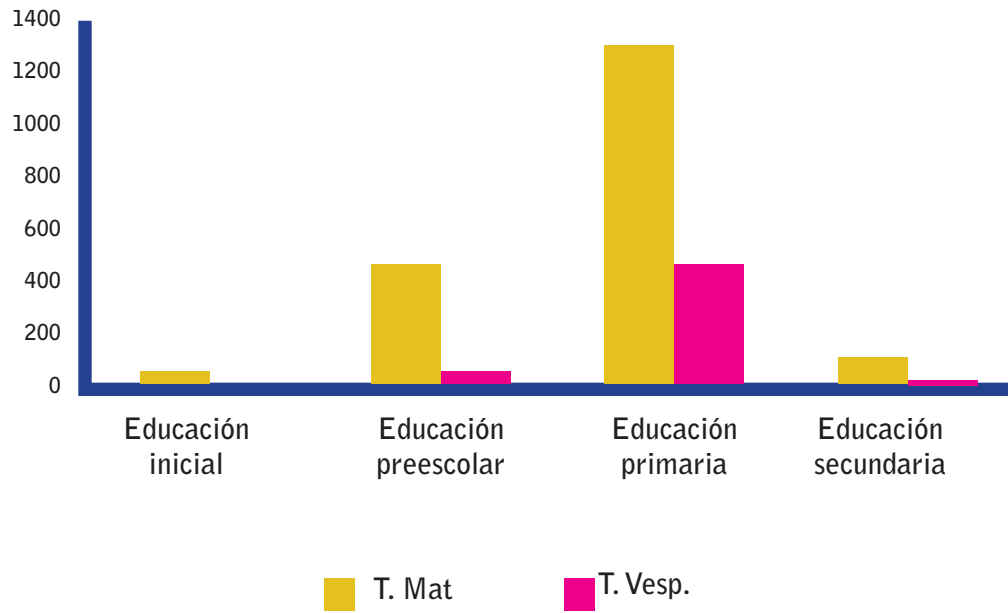
Políticas públicas y discapacidad

Fuente Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. 2009.C.D.

Escuelas con seguimiento cercano

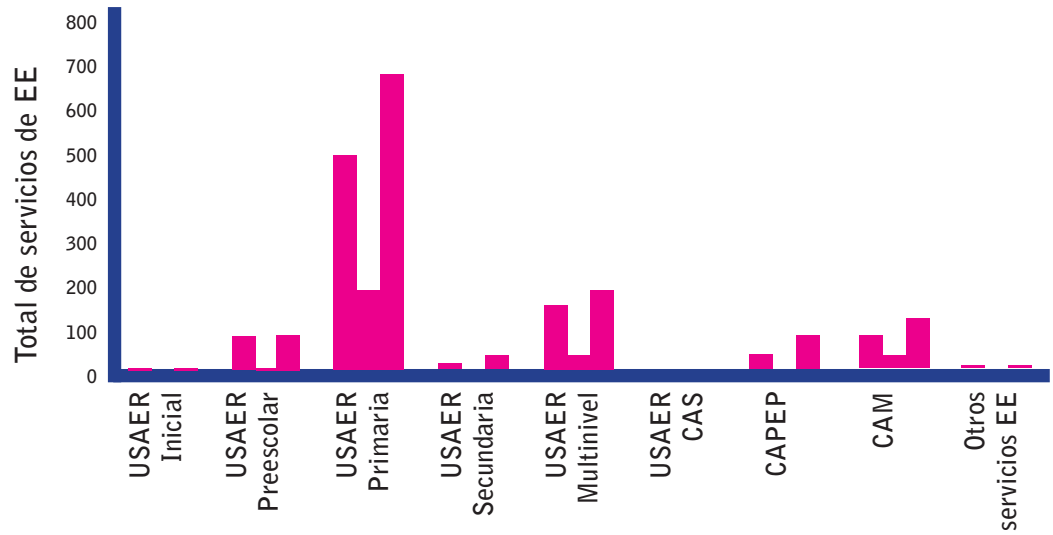

Fuente Fuente Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.
Subcomisión de Educación .2009.C.D.

Escuelas regulares con seguimiento de educación especial

Servicios de educación especial

USAER (Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular)
 CAPEP (Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar)
 CAM (Centro de Atención Múltiple)
 EE (Educación Especial)

Fuente Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Subcomisión de Educación .2009.C.D.

Exposición Aromas de Cafe, 2007, promocional

AROMAS DE CAFÉ

INAUGURACIÓN MUSICAL
ARMONICOS 18

CASA DE LA CULTURA DE TAMAULIPAS
(ERNESTO PUGIBET 73)

DIAGRAMA 17, 2007; 17:00 HORAS

EXPOSICIÓN COLECTIVA

CAFÉ CAFÉ CAFÉCAFÉ CAFÉ CAFÉ
CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ
CAFÉ CAFÉ CAFÉCAFÉ CAFÉ CAFÉ
CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ
CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ
CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ CAFÉ
CAFÉ CAFÉ

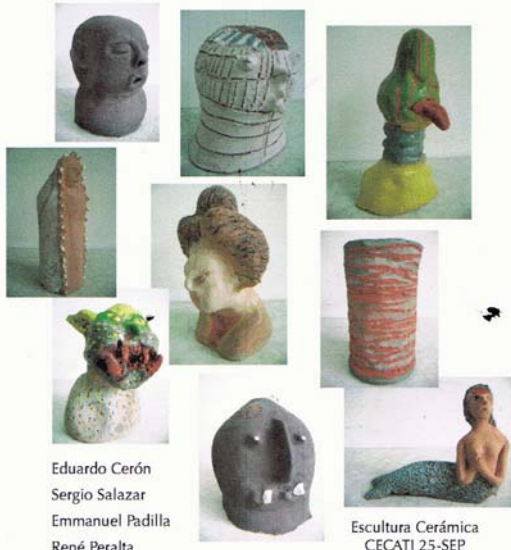
ESCULTURA CERAMICA CECATI 25

Exposición Aromas de Café, 2007, invitación

Barro y vidrio

fragilidad y realización en el trabajo

Eduardo Cerón
Sergio Salazar
Emmanuel Padilla
René Peralta

Escultura Cerámica
CECATI 25-SEP

H. Congreso de la
Unión 2007
Exposición, Barro y
Vidrio, Fragilidad y
Realización
en el Trabajo

H. Congreso de la
Unión 2007
Exposición, Barro y
Vidrio, Fragilidad y
Realización
en el Trabajo

La Comisión de Cultura, el Comité Ejecutivo General, a través de la Secretaría de Capacitación, Educación y Cultura del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, APAC y Manos al Barro, invitan a la

**Exposición,
Barro y Vidrio,
Fragilidad y
Realización en
el Trabajo**

**Por Personas
con Capacidades
Diferentes.**

Que se realizará del 2 al 6 de junio de 2008, en el Vestíbulo Principal del Edificio A, del Palacio Legislativo en San Lázaro, Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Colonia El Parque; Delegación Venustiano Carranza; Ciudad de México.

Inauguración 3 de junio 12:00 horas

Eduardo Cerón

Emanuel Daniel Padilla Cerralda

Sergio Rubén Salazar Leal

René Gilberto Peralta Romero

24-27 de Marzo 09 UAM Azcapotzalco, inauguración Biblioteca 11:00 a.m. hrs.
 Av. San Pablo No. 180, Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, México D.F.

Faro del Saber
 Av. Constituyentes s/n Ampliación Daniel Garza Miguel Hidalgo, México D.F.

CECATI SEP UAM FARO DEL SABER

Exposiciones
 Con la V de valores
 UAM Azcapotzalco
 Año: 2009
 110

Exposiciones
 Con la V de valores
 UAM Azcapotzalco
 Año: 2009
 110

Con la V de Valores

Exposición en línea en www.manosemilla.com

24-27 de marzo 09

manosemilla

Reconocimientos

FOX LATIN AMERICAN CHANNELS

FOX reconoce y agradece tu esfuerzo

Rosalba Pego
en la creación de
Las Estrellas del Mundo FOX
y te invita a seguir esforzándote cada día más.

Eblen Jalil
Eblen Jalil
Director General México

FOX LA TELEVISION QUE SIGUE

Rodrigo Margain
Rodrigo Margain
Director de Mercadotecnia

FOX NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL UNIVERSAL **FX** FOXlife SPEED The Film Zone FOX NEWS

Proyectos Productivos
Estrellas del mundo fox
Año: 2006

Premiación mención honorífica
Fondo Nacional de las Artesanías
Año: 2007

Premiación mención honorífica
Fondo Nacional de las Artesanías
Año: 2007

Alumnos fundadores del taller de escultura cerámica
Año: 2005

Inauguración exposición
Fragilidad en el vidrio y barro
Honorable Congreso de la Unión

Sergio Ruben Salazar

Aleny Ramos

René Gilberto Peralta

Entrevista realizada el 12 de noviembre de 2009

1. ¿Cuál es la relación entre arte y psiquiatría?

El arte es terapéutico, su enseñanza, su práctica deviene en pronta una mejoría de síntoma y rehabilitación, el arte puede tener función preventiva se ha incursionado menos si existe una relación entre arte y recuperación terapéutica del arte.

Las escuelas tradicionales psicoanalíticas, el propio padre del psicoanálisis Sigmund Freud fue coleccionista asiduo tanto de arte egipcio, antiguo antropológico, y fanático del arte de su época como fue el caso del grabador Polak. Y su cuna Viena de artistas, creadores, músicos, literatos. Las escuelas ortodoxas tienen en cuenta la importancia que tiene el arte con el consultante que quiere mejorar, que transcurre por una enfermedad o proceso patológico.

2. ¿Puede el arte tener una función preventiva o sólo es catártica su intervención?

Se pueden realizar ambas condiciones a través de la terapia de arte.

La función catártica es de importancia comprobada en teoría y práctica.

En la prevención no está presente en la prevención primaria, pero en la prevención secundaria es determinante la terapia de arte para disminuir la cronicidad de dolencias disfunciones, trastornos emocionales, en los estados depresivos el acercamiento a una disciplina artística de acuerdo a los propios intereses gustos, facilidades de los paciente va a acortar o disminuir en profundidad.

3. ¿Quién aplica la terapia de arte?

El especialista es aconsejable que tenga conocimientos artísticos; requiere de relato de cuenta para desarrollar el paciente o bien de escribir poesía o cuentos como la actividad catártica como sería la autobiografía.

El psiquiatra especializado en terapia de arte, tienen conocimientos en diferentes disciplinas y trabaja con artistas, músicos pintores, escultores, lo óptimo es el trabajo en equipo.

4. ¿Qué función tiene el arte en un Centro hospitalario?

El trabajo creador y productivo que hace el paciente, la ergoterapia, ocupa pensamiento creatividad su juicio e imaginación y todos los elementos de su personalidad sanos para reparar a los elementos que no están funcionando. El consultante puede tener este beneficio del arte o fuera del mismo hospital donde puedan acudir como una tarea altamente benéfica.

5. ¿Cómo afecta la exclusión al paciente?

Cuando se considera a los centros hospitalarios como centros de reclusión o exclusión son centros de reclusión son antiterapéuticos, sólo son recomendables cuando el paciente corre peligro su integridad física o víctima de abusos o índole legal lo idóneo

es alojarlo un tiempo breve, el menor número de días no hablemos meses, para reintegrarse a la sociedad donde al fin y al cabo él seguirá viviendo . Desafortunadamente en el subdesarrollo siguen vigentes cada vez en menos lugares como casos aislados la segregación del paciente, no se debe permitir incluso en México

6. ¿La discapacidad mental es un impedimento en el proceso creativo?

Toda persona es capaz de llegar a un proceso, si pudiéramos medir a las personas que llegan al 2 del 10 y algunas al 10 del 0 al 10; no habría una persona que quedara en 0, con la terapia adecuada y los elementos adecuados el consultante puede desarrollar procesos creativos.

Los procesos creativos pueden estar vinculados a estados de excepción o inclusive a estados psicopatológicos, el enfermo mental continua imaginando y creando, crea contenidos mentales no acordes con la realidad pero sí con la creatividad es un estímulo para el arte.

7. Cuando realizó la especialización en Europa, ¿qué observó respecto a la terapia de arte?

El énfasis de desarrollo de institutos con profesionales en música terapia, expertos en musicoterapia que brindan la oportunidad a los paciente para realizar un trabajo creativo y terapéutico. Estos institutos de musicoterapia pertenecen a la Universidad de Viena. Yo ignoro por qué no podría ser que en el conservatorio en México tuviera un anexo en donde se formaran especialistas en musicoterapia ,en donde los pacientes recibieran también el beneficio de esta terapia.

8. ¿Qué se necesitaría en México para implementar estas medidas?

Yo buscaría asesores y funcionarios con capacidad de decisión para mantenerlos conscientes, de no escatimar presupuesto para las artes, investigación y creación, no disminuir o anular recursos para arte, ciencia, centros de innovación en terapia de arte, cuando no existe un control en los recursos personales que gastan los funcionarios.

9. ¿Cuáles fueron las contribuciones de Jung en la terapia de arte?

No sólo fue el aporte terapéutico de los mandalas, Jung incursionó en astrología y en la astronomía analizando la participación en la función mental del paciente como su impacto en terapias alternativas.

IXE banco, calificado en el 2008, como la empresa número 18 para trabajar en México, por Grupo Expansión se ha destacado por integrar a sus equipos de trabajo en un programa continuo de inclusión y dignificación laboral a más de doce personas con discapacidad visual y dos personas con discapacidad auditiva, así como 20 adultos, mayores, quienes se han integrado en diversos equipos de trabajo del banco y realizar actividades cotidianas, tratados y remunerados como el resto del personal.

En 2008, la Dirección de Adquiriente, Débito y Colectivos de IXE Banco, a cargo de Emmanuel Ari Chamarro, haciendo sinergia con la Subdirección de Proyectos Institucionales a cargo de Kirsha Carretero, en el compromiso de destacar como una Empresa Socialmente Responsable, participó con los alumnos del Taller de Escultura Cerámica del plantel CECATI 25 de la ciudad de México en un proyecto que se denominó Cabezas Únicas.

Considerando que cada cliente de IXE Banco es único se buscó crear con las manos de 8 alumnos, personas con discapacidad, 100 figurillas de barro de aproximadamente 5 cm de altura, aprovechando la creatividad y el punto de vista de sus autores respecto a la estética humana, personalidad, animación, ficción y representación de cualquier individuo.

La Dirección de Débito aprovechó esta idea, según explicó Emmanuel Ari para distinguirse del mercado e innovar entre los demás clientes de IXE Banco, cada día más exigentes en el servicio y los productos que la institución financiera ofrece para hacer resaltar el Kit de bienvenida de una cuenta de cheques que se complementa con una tarjeta de crédito Platinum. Dicho Kit, se compone de una caja de madera con logo, que cuenta con una ventana en la parte superior derecha, en la que se coloca de manera manual cada una de las Cabezas Únicas.

Cientes Únicos, cabezas únicas, es el nombre de la campaña que se entregará a mediados del 2009, las tarjetas y respectivas chequeras de manera personal en manos de sus ejecutivos.

La expectativa desde el comienzo ha sido grande y ha sembrado una semilla, que al pasarse a otra mano, ha originado nuevos proyectos en el Banco a cargo de Kirsha Carretero quien comentó acerca de los Premios Cara a Cara:

El compromiso de IXE grupo Financiero va más allá de ofrecer productos y servicios financieros de calidad. Ixe ha asumido la responsabilidad de contribuir con acciones que impacten directamente en la solución de los problemas que favorecen un desarrollo equitativo en nuestra sociedad en general y en particular en las comunidades en donde estamos presentes.

Contamos con un proyecto de inclusión, integrado por personas con discapacidad y grupos vulnerables a colaborar con nosotros, buscamos contribuir a la construcción de un país menos excluyente y de un futuro sustentable. Creemos que el ejemplo es la mejor forma de promulgarlo.

Proyectos Productivos
Cabezas únicas Banco IXE
Año:2008