

Factoría creativa 4. ARTE PARA LA INCLUSIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL”¹

“Mis zapatillas son cruzadas, tienen las gomas en cruz y así se diferencian de las de mi hermana. Venimos las dos juntas dos días a la semana después del colegio en autobús. Esos dos días llego muy cansada a casa por la noche, pero me gusta mucho bailar. Este año me hizo mucha ilusión preparar el festival de fin de curso. Nos pusimos tutús, nos maquillamos y nos peinamos para ese día. Estoy contenta de que el año que viene podamos seguir bailando aquí.”²

Jaqueline Palacios Medranda
Fundación para la Danza Víctor Ullate

Optando por el arte como motor de inclusión y de transformación social.

Desde hace varios años venimos llevando a cabo la factoría creativa como un dispositivo generador de reflexiones y respuestas innovadoras. Se trata de una propuesta que nace del encuentro de personas y colectivos que trabajan por la transformación social, desde múltiples ámbitos, iniciativas y servicios.

En esta ocasión nos hemos fijado en **las expresiones artísticas como herramientas capaces de activar itinerarios de inclusión y caminos para la transformación social**. Creemos que, en unos momentos de crisis como los que estamos viviendo, la realidad nos está urgiendo a identificar nuevas posibilidades de intervención e incidencia. La expresión artística puede significar, en este sentido, un camino certero e innovador, particularmente cuando se vinculan personas y organizaciones provenientes tanto del ámbito artístico como del tercer sector social.

También hemos elegido este tema, por cuanto nos parece importante hacer hincapié en la dimensión expresiva de la inclusión; quizá porque tenemos la impresión de que vivimos en un tiempo en el que las propuestas de inclusión están quizá mayormente enfocadas a las dimensiones más “objetivo/cuantitativas” de este fenómeno.

Así, como se transmite en la publicación: la inclusión tiene que ver también con **“la generación de oportunidades para la expresión del propio sujeto que le permitan desarrollarse en toda su plenitud y participar, activamente, en la sociedad, la cultura, etcétera... Creemos que en**

¹ Esta publicación de la Factoría Creativa está realizada por OTSBizkaia a partir de la aportación de las siguientes organizaciones y personas: ASOCIACION ZUBIETXE , Helena González; ASOCIACION BIDESARI –TOPALEKU, Gaizko Cirió; ASOCIACION BIDESARI – PRISIÓN, Miguel Yuste; FEVAS, Alfredo Bezos; FEDERACIÓN SARTU, Vanesa Salguero y Marta Senz; GOIZTIRI, Santos Carretos; MUJERES DEL MUNDO, Marta Eugenia Fernández; APNABI, Emilio Arizaga y Camilo Sotelo; ANESVAD, Carme Romero y Paula Paunero; KALÉ DOR KAYIKÓ KDK BILBAO, Casimiro Amaya y Roberto Gutiérrez; HORTZMUGA TEATRO, Izpiñe Soto; 5+1 ARKITEKTURA TALDEA / HIRIA KOLEKTIBOA, Ohiane Ruiz; IDEATOMICS - Saioa Olmo, Saioa Olmo; ARTEFACTO (Asociación de Arteterapeutas del País Vasco), Amaia Atorrasagasti; CONEXIONES IMPROBABLES, Arantxa Mendiharat; SALA REKALDE, Eztizen Esesumaga; AMASTE, Idoia Azkorra.

² Del libro VVAA, Eres Igual, ed. Caja Madrid, Madrid, 2009,

https://www.obrasocialcajamadrid.es/Ficheros/CMA/ficheros/Eres_igual_Obra_Social_Caja_Madrid.PDF

este apartado el trabajo transformador a través de la creación artística puede ser muy valioso como herramienta de inclusión.”³

En estas líneas trataremos de acercaros algunos de los contenidos más destacados de la publicación.

Elegir el arte como vehículo hacia la inclusión social.

La expresión artística ha sido, a lo largo de historia el vehículo que muchas personas han utilizado para incorporarse, expresarse, dejarse ver y participar. Tanto desde el ámbito de las organizaciones sociales, como desde las diversas disciplinas artísticas es extenso y diverso el listado de iniciativas que han tratado de aprovechar esta capacidad de las expresiones artísticas, para generar entornos de transformación, crecimiento e inclusión social.

En la factoría se identificaron un gran número de estas propuestas: Arte integrado en la comunidad, espacios que generan propuestas culturales en barrios, videojuegos de carácter social (“social games” y “serious games”), proyectos orientados a facilitar la expresión, a través del arte, de las personas con discapacidad, proyectos de sensibilización y educación en valores, a través del teatro, el juego, etcétera... Un gran abanico de aportes desde los más variados ámbitos de creación. Estas y muchas otras son las que dan cuerpo a la publicación y al documento de experiencias más extenso que hemos elaborado para la factoría, y que es uno de sus aportes⁴.

Principales ámbitos de intervención

Una de las reflexiones que creemos interesantes⁵ de esta factoría, ha consistido en la categorización de los diferentes ámbitos de intervención a partir de las diversas experiencias identificadas. Hemos optado por clasificarlas en base a las finalidades, como respuesta a la pregunta: **¿qué perseguimos al impulsar este tipo de proyectos?**, o, de otro modo, **¿cómo puede contribuir el arte a promover procesos de inclusión social, desde una perspectiva transformadora?**

Realizar esta categorización nos ayuda a definir el campo de actuación y los beneficios que reporta impulsar este tipo de proyectos, su contribución social, en lugar de obtener una clasificación por personas destinatarias (personas con discapacidad, en situación de exclusión...) o disciplinas artísticas. Estos serían los que hemos destacado:

- Ámbito del **desarrollo personal** y del **bienestar**.
- Ámbito de la **sensibilización** y la **denuncia**.

³ OTSBizkaia. *Factoría creativa IV. Arte para la inclusión y la transformación social*. Observatorio del tercer sector de Bizkaia, Bilbao, 2012. Página 19. <http://www.3sbizkaia.org/Menu.aspx?s=69>

⁴Podréis descargaros desde la página web del observatorio http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1174_Documento%20de%20experiencias.pdf Este texto ha sido enriquecido y podréis acceder al contenido completo cuando subamos a la web publicación. En la propia presentación a las personas que asistáis os facilitaremos una copia del mismo.

⁵ Las ilustraciones fueron elaboradas por [Pernan Goñi](#), dentro del propio dispositivo de la factoría en la que actuó como “gráfico recorder”.

- Ámbito de la **visibilización de creaciones** y producciones culturales.
- Ámbito del **fomento de la participación social**.
- Ámbito del **acceso al empleo y la ocupación**.
- Ámbito del **fomento relacional**.
- Ámbito de la **capacitación, el acceso al conocimiento y el desarrollo de habilidades artísticas**.
- Ámbito de la **promoción de la expresión artística**.
- Ámbito de la **transformación y mejora del espacio** (urbano, local, público...)
- Ámbito de la **captación de recursos y la financiación** a través del arte.
- Ámbito de la **transformación organizacional**, orientada a transformar la actividad y los modos de hacer de las organizaciones de acción social.

Estas y otras posibilidades puede ofrecer la expresión artística para la transformación social y la generación de procesos de exclusión.

Barreras y Oportunidades

Una vez definidos los ámbitos de intervención y categorizados, la publicación recoge la reflexión en torno a las barreras y oportunidades con las que se encuentran este tipo de proyectos cuándo se ponen en marcha.

Podríamos hablar de **barreras** como, **el enfoque o la diferente concepción del espacio desde los ámbitos del arte y la inclusión, la falta de interacción y el desconocimiento entre el ámbito social y el artístico, la situación de las y los profesionales, la falta de recursos, la falta de reconocimiento o la falta de adaptación a las personas** para las que se trabaja y de los formatos.

Entre los **puntos de apoyo y oportunidades** más destacados se recogían los siguientes: **Las personas y las organizaciones** (en relación a sus capacidades y valores), **algunos recursos** (especialmente enfocados al trabajo desde la expresión artística), la **colaboración**, o el enfoque en relación a **la concepción del espacio del arte para la inclusión**.

Claves a tener en cuenta en la generación de proyectos e arte para la inclusión o la transformación social.

Finalmente nos parece importante mencionar algunas de las claves que han destacado las personas y organizaciones participantes, como fundamento para el desarrollo de este tipo de proyectos:

- **La importancia de la persona y de su protagonismo** en el proceso creativo.
 - El punto de partida de los proyectos es la persona y el horizonte de todos los proyectos es también la persona.
 - Es necesario cuidar el proceso, pero el producto también es importante.
 - Es posible, y en parte necesario, que los proyectos evolucionen y se transformen.
 - Es fundamental cuidar la participación, que las personas sean las protagonistas de los procesos.

- **La relevancia del acompañante** y otros referentes e instrumentos.
 - Trabajar con las familias y otros referentes significativos.
 - El o la acompañante de estos procesos constituye una figura clave.
 - El espacio es un medio fundamental para generar iniciativas.
- **La colaboración** como instrumento para impulsar este espacio de intervención
 - Es importante la colaboración entre profesionales del ámbito social y artístico; y entre personas que llevan a cabo este tipo de iniciativas en el ámbito de la exclusión, la discapacidad...
 - La interdisciplinariedad y la hibridación constituye un elemento clave para el nacimiento y desarrollo de este tipo de iniciativas y proyectos.
 - Es necesario reutilizar, reciclar, compartir... proyectos, desde una perspectiva de sostenibilidad.
- La necesidad imperiosa de **generar proyectos inclusivos**
 - Reconociendo, promoviendo y visibilizando las expresiones artísticas de las personas en situación o riesgo de exclusión en cuanto que artistas.
 - Promoviendo la interacción entre personas (artistas, creadores...) con capacidades y situaciones distintas.
 - Promoviendo el acceso de las personas en situación o riesgo de exclusión a los recursos de promoción cultural dirigidos a toda la población, e incidir sobre la universalidad y adaptación de estos centros.
 - Desmontando la idea del “arte contemporáneo” como un espacio propio de una élite (arte como participación versus arte como consumo).
- **La orientación transformadora** de los proyectos e iniciativas
 - Todos los proyectos e iniciativas deben tener una dimensión transformadora y orientarse al cambio social.
 - La difusión de los productos de un colectivo de una determinada condición en razón de esa condición y no de su condición de artistas, suscita dilemas.

Éstas claves junto con otros muchos elementos de interés esperamos poder compartirlos con nosotros en la próxima presentación de la publicación. Estáis todas y todos invitados.

Gehiago sakontzeko / Para profundizar

CASTRO, R. *El arte para comunicarse contra la exclusión*, artículo publicado en el periodico digital Periodismo humano, 01.08.2011. Disponible en línea:<http://periodismohumano.com/culturas/el-arte-para-comunicarse-contr-la-exclusion.html/comment-page-1#comment-266058>

CARNACEA, A Y LOZANO, A (COORD). *Arte, intervención y acción social*. La creatividad transformadora. Editorial Grupo 5, Madrid, 2011.

Actividades relacionadas

PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN “FACTORÍA CREATIVA 4. ARTE PARA LA INCLUSIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL”

El día 19 de Octubre de 2012 de 11:00 a 12:45 en el Salón de Actos de Bolunta.

Programa:

http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1173_Documento%20Marco.pdf

A todas las personas que acudáis se os entregará una copia de la PUBLICACIÓN así como del documento definitivo de EXPERIENCIAS E INICIATIVAS en el ámbito del “Arte para la inclusión y la transformación social” que hemos elaborado con motivo de esta factoría.

Os agradecemos a todas las personas que queráis participar que nos enviéis un mail a la dirección promocion@3sbizkaia.org , indicando vuestros datos, organización y mail de contacto.