

EL ARTE COMO BENEFICIO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
NECESIDADES EXCEPCIONALES

GISSETTE MORENO MONROY

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MEDELLÍN

2017

EL ARTE COMO BENEFICIO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON
NECESIDADES EXCEPCIONALES

GISSETTE MORENO MONROY

Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Educación Artística

Asesor

Ruth Verónica Muriel López

Docente-Investigadora

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LICENCIATURA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
MEDELLÍN

2017

Medellín, 01 de agosto de 2017

Gisette Moreno Monroy

“Declaro que esta tesis (o trabajo de grado) no ha sido presentada para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o cualquier otra universidad” Art 82 Régimen Discente de Formación Avanzada.

Firma

EL ARTE COMO BENEFICIO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES EXCEPCIONALES

Sabemos que todos tienen la capacidad de crear y que el deseo de creares universal; todas las criaturas son originales en sus formas de percepción, en sus experiencias de vida y en sus fantasías. La variación de la capacidad creadora dependerá de las oportunidades que tengan para expresarlo. (Novaes ,1973: 45)

Abstract

In the present article, it is intended to show the influence of art, with greater emphasis on people with special needs, considering that art is not exclusive and that on the contrary has representative contributions in therapeutic processes. It gives a historical view of the beginnings of art, the pioneers of art therapy and some artistic that performed masterpieces presenting psychological difficulties, hearing, among others, providing relevant contributions that lead to conclude the benefits of art as a teaching and learning process in The educational, social and personal environment of individuals with peculiar needs.

Keywords

Art, inclusion, art therapy, exceptional needs, experimentation and perception.

Resumen

En el presente artículo pretende dar a conocer la influencia del arte, con mayor énfasis en las personas con necesidades Especiales, considerando que el arte no es exclusivo y que por el contrario tiene aportes representativos en procesos de terapéuticos. Se da una mirada histórica de los inicios del arte, los pioneros del arte terapia y algunos artísticas que realizaron obras maestras presentando dificultades psicológicas, auditivas, entre otras, brindando aportes relevantes que llevan a concluir los beneficios del arte como proceso de

enseñanza y aprendizaje en el entorno educativos, social y personal de los individuos con necesidades peculiares.

Palabras claves:

Arte, inclusión, arte terapia, necesidades excepcionales, experimentación y percepción.

El arte ha estado en la vida del ser humano desde sus inicios y al igual que el hombre ha ido cambiando en su concepto según las necesidades de los individuos y las sociedades de cada momento, cubriendo de esta forma varias etapas a lo largo de la historia. En el presente artículo se da a conocer en breve detalle los comienzos del arte y como este influenciaba de forma directa en procesos sensibles de cada sujeto, pasando de la exclusividad hasta llegar a ser implementado como estrategia metodológica para terapias basadas en arte, buscando que las personas se encontraran con ellos mismos y pudieran desarrollar mejor sus habilidades.

Considerando de gran importancia destacar algunos personajes que fueron pioneros en la implementación del arte como terapia y algunas celebridades que a pesar de las dificultades mentales o físicas lograron espectaculares obras, que hoy en día siguen aportando al concepto del arte, basados en que las adversidades no son obstáculos suficientes para lograr mostrar grandes trabajos.

Con la intención de sacar el arte de las riendas únicas del consumo y llamar la atención de todos aquellos que creen que las personas con necesidades Excepcionales pueden ser incluidas en los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto individual como colectivo desde metodologías diversas logrando evocar fuerzas en pie del desarrollo.

En la antigüedad los artistas eran considerados aquellas personas que poseían dones artesanales competentes y eran contratados para trabajos puntuales, mientras que el resto de individuos no podían expresar por medio de estas disciplinas artísticas ninguna de sus necesidades emocionales ni espirituales, llevando a pensar que el arte era exclusivo de las personas con poder y grandes cargos, planteando el hecho de no todos ser dignos de

disfrutar de sus grandes beneficios y encarcelando a otros por solo poder plasmar lo que se les pedía.

Sin embargo, ahora el arte es considerado como una forma de expresión que busca hacer que el espectador evoque un sentimiento, convirtiéndose en una herramienta social que permite que por medio de ella se muestre la personalidad del artista, sus temores o fantasías, como lo indica Camacho (2017), en sus artículo viaje alrededor del mundo citando a Robert Irwin quien decía que “Un continuo examen de nuestra conciencia perceptiva y una continua expansión de la conciencia del mundo que nos rodea”, se puede asociar en esta frase algunas funciones del arte como lo son la reflexión de la objetividad, medio de comunicación consigo mismo y con el otro transmitiendo sensaciones difíciles de percibir desde la palabra.

Simultáneamente, está el arte terapéutico el cual se realizará énfasis en este artículo por sus aportes a gran escala a las personas con necesidades excepcionales, brindándoles la opción de avanzar en lo académico, corporal y social, permitiendo una inclusión integral por contar con profesionales que orientan a estas personas con terapias artísticas, en búsqueda de mejora para ellos y sus familias, abandonando el concepto de que se encuentran limitados, eso se debe a las pocas posibilidades que se les estaba brindando y negándoles a su vez, un avance personal y social, por temas económicos y entre otros que no se hablaran en profundidad, debido a la amplitud del tema.

Para obtener una mejor ilustración se debe plantear el comienzo de algunos de estos procesos que empezaron aplicarse desde el siglo XX después de la segunda guerra mundial, debido a que muchas personas se vieron obligados a migrar a EEUU e Inglaterra para salvar sus vidas e implementaron ejercicios terapéuticos desde sus conocimientos del arte como estrategias que aportaban a las personas con dificultades diversas, un ejemplo de ello está la pionera del arte-terapia Edith Kramer quién huyó de Praga antes de que iniciara la guerra, se instaló en EEUU y en 1951 comenzó como arte-terapeuta en una escuela de New York que albergaba niños con enfermedades mentales.

Además de ese ejemplo se pueden encontrar otros desde la danza, el teatro y la música como formas estratégicas permitiendo ver en cada uno de los trabajos la espontaneidad que transmiten cada ser humano sin importar sus limitaciones, expresando

desde lo interno más que lo externo como lo expresa el autor Guilfor (1952) al decir que: “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente”. Permitiendo la experimentación de forma libre y espontánea de las habilidades características de cada uno.

Los seres humanos tienen potencialidades complejas y entre ellas se encuentra la actitud creativa, que llevan a la aplicación de habilidades de pensamiento que permite integrar los procesos cognitivos desde los básicos hasta los superiores para lograr generar una nueva idea. Estos procesos deben ser llevados a cabo desde la propia persona y desde sus posibilidades y necesidades, dejando a un lado los conceptos erróneos arraigados de técnicas y métodos únicos y parciales.

En la actualidad se ven proyectos que permiten la posibilidad de aprender las técnicas artísticas desde la experimentación como lo hacen en el centro de día ocupacional de ASSIDO (Asociación para personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales) con la implementación de proyectos desde las artes plásticas y la danza contemporánea para lograr evidenciar el arte como técnicas para la expresión de emociones, como medio para contar y comunicar dejando a un lado el encuentro absoluto, además de exploración y como territorio de igualdad.

Es importante destacar que si se cuenta con entorno adecuado facilita la aplicación de las estrategias haciendo que se estimule y se potencie el desarrollo de las personas con necesidades excepcionales (NEE) siendo estas definidas como: “aquellas personas con capacidades excepcionales, o con alguna discapacidad de orden sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o físico-motriz, y que puede expresarse en diferentes etapas del aprendizaje”, entendiendo que como no todas presentan la misma discapacidad el artista debe acomodar el espacio permitiéndole al individuo sentirse cómodo y a gusto mientras tiene un aprendizaje.

En la historia se han dado a conocer artistas y autores que desde su discapacidad han demostrado la efectividad al utilizar el arte como un elemento activo desde los diferentes lenguajes artísticos permitiendo relatar, manifestar y comunicar, las conexiones entre el mundo interno y externo entre ellos están:

Vincent Van Gogh, este gran artista tenía un gran talento fue uno de los pioneros en liberar el color y usar en sus trabajos colores vivos junto con la descomposición de la luz. El uso vigoroso de la línea y sus pinceladas llenas de pasión y emoción lograban que el espectador evocará un sin fin de sentimientos. El hecho de la pérdida de roce con la realidad y una avanzada sensación de tristeza le permitieron ilustrar grandes obras en los hospitales psiquiátricos donde fue internado, combinando la representación de la naturaleza y su estado mental.

Ludwig van Beethoven, era una persona con dificultad auditiva, pero esto no le impidió ser un victorioso compositor y músico creando algunas de las más grandes obras de música como: la 9ª Sinfonía, el Concierto para Piano 5, el Concierto para violín, los últimos cuartetos, y su Missa Solemnis.

Frida Kahlo, gran pintora mexicana sufría de Poliomielitis y de espina bífida, enfermedades que afectan la columna vertebral y el desarrollo de la pierna, pero a ella no le impidió crear obras destacables con colores intensos influenciados por sus cultura, en su mayoría auto-retratos que revelaban su dolor y tristeza, su trabajo destacó una importancia significativa en el arte Mexicano.

Stevie Wonder, desde su infancia fue una persona con discapacidad visual, a pesar de esto tocaba varios instrumentos entre los cuales se encuentra el piano, el teclado, la batería, las congas y otros instrumentos, además, fue un exitoso cantante y compositor grabó numerosos discos y sencillos convirtiéndose en un exitoso y famoso artista de la compañía discográfica Motown con más de 100 millones de discos vendidos.

En la actualidad el arte se ha convertido en una palabra que combina con todo, es bueno para la salud, la moda, la gastronomía y otras sin fin de cosas, pero no es que sea malo su combinación lo importante es la influencia positiva que ha permitido un cambio y desarrollo en las diversas actividades, pues eso permite evidenciar que se ha logrado el objetivo de clasificar las características dándole un uso efectivo y de aportes significativos a la sociedad.

En conclusión considero que el arte fue subestimado por mucho tiempo y a pesar de a ver sido clasificado ha venido cambiado y en sus diversas modificaciones a traído conceptos que llevan al ser humano a concientizarse de los beneficios de éste, como fue mencionado en el artículo de Ana M. Ballesta donde hace alusión a las palabras de Nesbett, Bancroft, Andress (2010: 37) “No te metas en arte en busca de fama o fortuna. Hazlo porque no puedes no hacerlo”. De esta forma es que se puede ayudar a las personas con necesidades excepciones buscando obtener un resultado significativo en sus vidas.

Permitirnos creer es el primer paso para evolucionar en el tema, se necesitan manos más abiertas con intenciones de no quedarse quietas a la hora de garantizarles a estas personas un mejor presente y futuro, pensando que cualquier medio artístico que se utilice es una ocasión para poder exigir el derecho a ser nosotros mismos.

Es necesario abrir las mentes de sus familiares y brindarles capacitaciones, porque desde los hogares se debe dar el primer paso para obtener resultados más ágiles y de esta manera garantizar contexto familiares adecuados, además ambientaciones que permita desde los sentidos y el arte la exploración de sus diversas habilidades, aprendiendo a su ritmo y motivación.

*Donde hay emoción hay arte, Donde hay arte hay vida, Donde hay vida hay esperanza,
Donde hay esperanza hay redención. Luis A. Ferre*

REFERENCIAS

- Ballestas, Ana M., Viscaíno Onil, Mesas, Eva C. (2011). Arte y políticas de identidad. El arte como un lenguaje posible en las personas con capacidades diversas. Recuperado de <http://www.siiis.net/documentos/ficha/209778.pdf>
- García, M. Cecilia. Arte y sociedad revista de investigación. (2017) ¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una educación inclusiva. Universidad de Málaga, España. ISSN: 2174-7563, N° 12. Editada por el grupo EUMEDNET. Recuperado de <http://asri.eumed.net/1/cgm.html>
- Fleischer, Laura. (2009). Psicología grupal. El arte como herramienta de intervención social. Escuela de Psicología Grupal y Análisis Institucional. Copyright ©All Rights Reserved. Recuperado de http://www.psicologiagrupal.cl/documentos/articulos/arte_social.html
- Ministerio de Educación Nacional. Colombia aprende, la red del conocimiento. Necesidades Educativas Especiales. Recuperado de <http://www.colombiaprende.edu.co/html/home/1592/article-228163.html>
- Municipalidad de Miraflores (2012). EL blog de la Municipalidad de Miraflores. Glosario de términos sobre discapacidad. Larco 400. Recuperado de <http://blogs.miraflores.gob.pe/larco400/2012/07/glosario-de-terminos-sobre-discapacidad/>

Sampedro, Braulio. (2015). Psicología. Arteterapia en personas con discapacidad. Monografias.com. Recuperado de <http://www.monografias.com/trabajos87/arteterapia-personas-discapacidad/arteterapia-personas-discapacidad.shtml>

Camacho, A. (2017). Arte Alemán. Viaje alrededor del mundo. Milenio.com, Firmas. Grupo Milenio. Recuperado de http://www.milenio.com/firmas/arturo_camacho/alemania-arte-viajes-mundo_18_889891065.html