

TÍTULO CULTURA INCLUSIVA Y CREATIVIDAD TRANSFORMADORA

SUBTÍTULO PROYECTO DE MEDIACIÓN CULTURAL: **NAU SOCIAL**.

Autora Elizabet Catalá Collado

Educadora Social. Colegiada nº 1741 COEESCV. Postgrado en Mediación Socioeducativa. Master en Programación Neurolingüística y Postgrado en Terapias expresivas y Arteterapia transdisciplinar.

Responsable de las actividades socioeducativas para las exposiciones artísticas de la Colección Martínez Guerricabeitia - Fundación General de la Universidad de Valencia. Dirige durante varias ediciones, las formaciones: "Arte y Educación Social" y "Mediación Artística para la Inclusión social"

Coordinadora de programas de **acción e intervención social a través del arte y la cultura** para el Vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia en el Centro Cultural La Nau, como el proyecto **Nau Social, la exposición INCLU.SI.VES y las Jornadas Cultura Inclusiva**.

Ponente en formaciones sobre *Educación emocional, Comunicación, Mediación, Educación y Creatividad* para los CEFIREs de Valencia y CPRs de Murcia y Extremadura.

Eje en el cual se inscribe la ponencia

Colaborando. Mecanismos de participación social en el diseño de nuevas actividades.

Resumen

El enfoque socioeducativo en las prácticas artísticas y culturales es imprescindible para democratizar la cultura y facilitar la accesibilidad y participación igualitaria, a un público más amplio y diverso.

El proyecto Nau Social, del Vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia, es un proyecto de **intervención socioeducativa y comunitaria para la participación y la inclusión social a través del arte y la cultura**, que pretende contribuir a la participación e inclusión de personas en situación de vulnerabilidad social.

Se fomenta la PRESENCIA, PERTENENCIA Y PARTICIPACIÓN de estas colectividades desde los espacios y recursos de la Universidad, y mediante el establecimiento de una red de colaboración con entidades de carácter social.

Se entiende la Cultura Inclusiva, como aquella que garantiza el disfrute de los bienes y servicios culturales a todas las personas, en igualdad de condiciones.

1. El Giro Socioeducativo en las prácticas culturales y la creatividad transformadora: Arte, Arteterapia y Mediación artística desde el enfoque de la intervención socioeducativa.

Se podría afirmar que “educar es un arte” desde el llamado modelo interpretativo o paradigma interactivo de la educación, entendiendo que los procesos de aprendizaje han de facilitar la interiorización tanto de ideas como de actitudes y valores.

La Educación Social comparte esta perspectiva comunicativa, y desde ella es fácil comprender que el arte puede ser contenido, fin y medio de aprendizaje y desarrollo. Las prácticas socioeducativas encuentran en las artes un medio para favorecer la expresión, el diálogo, el desarrollo y otras metas supraeducativas, necesarias para la transformación social.

Es una evidencia que la función de los museos y centros culturales está siendo reformulada de expositores, a creadores y dinamizadores comunitarios. Por ello, consideramos que la multidisciplinariedad profesional, que incluya el perfil del educador/a social¹ en los ámbitos de educación y acción cultural, posibilita ampliar enfoques de investigación y metodológicos hacia un público más diverso (y habitualmente desvinculado del arte) y una mejora social.

Una obra de **arte** es una forma expresiva que percibimos a través de los sentidos y de la imaginación y que expresa sentimientos humanos (Langer, S.K.)².

Enfatizamos que educar es formar personas; que las personas necesitan relacionarse, y el arte es un canal de comunicación y relación. Que en el proceso educativo interviene no sólo el plano intelectual sino también el socioafectivo. Y que para conectar con el segundo es más efectivo hacerlo con el lenguaje profundo y sensorial que nos ofrecen cualquiera de las formas de expresión simbólica y creativa.

Esta conexión se defiende desde la Programación Neurolingüística aludiendo a la estructura bicameral de la mente: se compone de una estructura profunda (sensorial) y otra superficial (lingüística) (Bandler & Grinder, 1975 ; citado por Gessen y Gessen, 2002 ; Ortín, B. 2006)³ . Las personas construimos

¹ La autora de esta comunicación fundamenta y divulga este planteamiento en diferentes foros y formaciones. La documentación para el curso “Arte y Educación Social: giro socioeducativo en los espacios socioculturales” se publicó en una recopilación de los textos sobre los cursos organizados por el Patronato Martínez Guerricabeitia (2013), oordinada por Lydia

² cit. En Eisner, 2005:66

³ Tomado de documentación del profesor Bernardo Ortín para el master de PNL (2006)

conocimientos a base de sistemas representacionales (modalidades visual, auditiva o kinestésica) y desde ahí elaboramos un discurso que pasa por la estructura superficial del lenguaje.

El arte, en todas sus expresiones, es persuasivo porque tiene prevalencia sensorial. Es por esto, que el arte y las diferentes prácticas artísticas, conectan directamente con el lenguaje profundo, permitiendo una comunicación pura, sin distorsiones o sesgos lingüísticos.

Cuando el arte, y la intermediación artística tiene fines terapéuticos, entonces hablamos de **Arteterapia**: su práctica se extiende desde hace más de cincuenta años a contextos clínicos, sociales y educativos. El arte, en todas sus dimensiones se convierte en un instrument de terapia sin fin estético.

La Mediación artística, se diferencia de la Educación artística (enseñanza de las artes) y del Arteterapia (psicoterapia a través de expresión artística), pero emana de sus fundamentos, se apoya en el poder transformador de la creatividad, y sirve de apoyo a su vez, para tejer lazos a la hora de abordar la intervención a través de las terapias expresivas.

La mediación artística, no tiene por objetivo ni competencia el tratamiento de situaciones patológicas sino que su objetivo es estimular, promover, desarrollar, facilitar... procesos de mejora del bienestar. Por tanto, podemos definir la mediación artística como el acompañamiento socioeducativo para el desarrollo e inclusión personal y social, a través de los diferentes tipos de expresión artística.

El arte se utiliza como herramienta de mediación: mediación educativa para desarrollar competencias socioemocionales de las personas y grupos (autonomía, autoconocimiento y autorregulación emocional, pensamiento alternativo y de perspectiva, desarrollo de la creatividad, etc.), y mediación social para la inclusión de colectivos vulnerables o en situación de exclusión, y para el desarrollo comunitario y la participación ciudadana.

Es desde este enfoque vehicular del arte, desde el cual se entiende que la creatividad puede conducir a una transformación y mejora no solo a nivel personal, sino también comunitaria y social.

2. Museología social. Inclusión social en espacios artístico-culturales.

Partimos del concepto de Museo como espacio artístico, que reformula su función de expositor a creador y dinamizador sociocultural.

El verdadero giro socioeducativo⁴ en los espacios artísticos en general y en los museos en particular, es el protagonizado por el propio espacio/museo, el educadora/a y el conjunto de personas en su diversidad colectiva, como usuarios.

El arte en tanto fuerza transformadora puede contribuir a la construcción de un mundo que rescate, recupere y construya identidades reparadoras del daño que esas condiciones materiales desfavorables producen en los sujetos y en las comunidades de contextos vulnerables o no vulnerables. (Inés Sanguinetti, 2013).

Ahora bien, cuando decimos que las prácticas artísticas y culturales son una herramienta para la **inclusión social**, ¿qué queremos decir? ¿inclusión de quiénes? Pues estamos hablando de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad, de riesgo o de exclusión social.

La vulnerabilidad social, según las investigaciones de Cruz Roja Española, tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, grupos, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento natural, económico y social de carácter traumático. Por otra, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, grupos, familias y personas para afrontar sus efectos.

La exclusión social es un fenómeno de múltiples dimensiones y que abarca situaciones de discriminación y de privación de derechos ciudadanos. Se define por una acumulación de factores (laborales, económicas, culturales, personales y sociales) interrelacionados entre sí, que generan marginación y dificultad de participación en la sociedad.

La inclusión tiene que ver, no sólo con la modificación de situaciones objetivas de exclusión (acceso al empleo, la vivienda, la salud, la educación, la información, la cultura...) sino 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 inclusión es también multidimensional y dinámica.

Joan Subirats vincula la inclusión con tres espacios fundamentales, en relación a los cuales construir estrategias de inclusión: a) el espacio de la producción, del mercado de trabajo y del consumo; b) el espacio de la ciudadanía; c) y el espacio relacional y de los vínculos sociales. Los proyectos artísticos pueden incidir, sostiene, sobre cada uno de estos espacios.

⁴ Parafraseo a Pablo Coca añadiendo la dimensión social al concepto de “giro educativo” que el autor propone en su artículo *Procesos de mediación en las prácticas comisariales* en EARI - Educación Artística Revista de Investigación 2 (2011) 071 -075 ISSN: 1695 - 8403

La verdadera Cultura Inclusiva debe superar el trabajo atomizado, sin proyección pública, y por ámbitos segregados. Por eso es importante reconocer y valorar las iniciativas actuales de buenas prácticas, y cooperar entre los diferentes agentes socioculturales.

3. El proyecto Nau Social del Vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia.

Es un proyecto de **intervención socioeducativa y comunitaria para la participación y la inclusión social a través del arte y la cultura** que, acorde con los valores de la Universidad; justicia, igualdad, solidaridad y progreso social, pretende contribuir a la participación e inclusión de personas en situación de riesgo de exclusión social. Desde los espacios y recursos de la Universidad, y mediante el establecimiento de una red de colaboración con entidades de carácter social.

Con la **finalidad** de reafirmar y poner en valor el papel del arte y la cultura como herramienta de integración y cohesión social, y los espacios artístico-culturales, como generadores de diálogo, conocimiento y enriquecimiento personal y comunitario.

Los **Objetivos generales** del proyecto son:

- Promover los valores de **igualdad, convivencia e inclusión social de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.**
- Incentivar la interlocución con la sociedad y alentar su **participación activa.**
- Facilitar la **accesibilidad integral** a los espacios, contenidos, discursos y programación cultural a un público más amplio y diverso.

Nau Social consta de tres **líneas de acción**:

A. **Programa de actividades de conexión sociocultural y de expresión creativa**, que se compone de 10 a 14 sesiones con participantes de cada grupo, dinamizando la participación en las actividades públicas del centro cultural, y realizando una producción propia a través de diferentes lenguajes artísticos (pintura, teatro, fotografía y música). Concluyendo en un acto público de sensibilización y exposición de resultados.

Los Objetivos específicos de cada taller están relacionados con el desarrollo personal y la participación social, pero se acuerdan en coordinación con los

equipos profesionales de referencia, según el perfil de cada grupo de participantes.

Puesto que los ámbitos de actuación del proyecto son igualdad de género, salud mental, accesibilidad cognitiva, convivencia escolar y sinhogarismo. Los **destinatarios** son personas usuarias o vinculadas de algún modo a entidades que inciden en éstos ámbitos de intervención, ubicadas en el entorno vecinal del centro cultural.

B. La exposición INCLU.SI.VES se muestra en la Sala Oberta del Centro Cultural La Nau, dando a conocer los trabajos resultados de los talleres, junto con la documentación gráfica del proceso.

C. Las Jornadas de Sensibilización tituladas: “Cultura Inclusiva: Intervención Social desde la Prácticas Artísticas” co-organizadas por el Vicerrectorado de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia y la Dirección General de Inclusión Social de la Generalitat Valenciana, cuentan con la intervención de ponentes de referencia estatal, y con la participación de las entidades sociales colaboradoras y sus usuarios como protagonistas. La organización del contenido de las jornadas se basa en tres áreas temáticas y su interrelación:

- Prácticas artísticas y culturales.
- Intervención social comunitaria.
- Comunicación y Sociedad.

Las Jornadas están dirigidas a profesionales y entidades de carácter social interesadas en la intervención a través del arte y la cultura; profesionales y entidades de carácter cultural o gestión de patrimonio interesadas en inclusión y participación social; y a estudiantes de gestión cultural y de patrimonio, producción artística, comunicación, educación de museos, historia del arte, bellas artes, arteterapia, pedagogía y educación social; así como a público general con interés por la temática.

El **equipo técnico** del proyecto, coordinado por una educadora social, está compuesto por profesionales de la psicología, pedagogía, producción artística, diseño expositivo, gestión de museos, y fotoperiodismo.

Bibliografía

- Coca, P. (2011). Procesos de mediación en las prácticas comisariales en EARI - *Educación Artística Revista de Investigación* 2 (2011) 071 -075 ISSN: 1695 – 8403.
- Departamento de Estudios e innovación social de Cruz Roja. (2014). *Informe 2013 sobre la vulnerabilidad social*. Ed: Cruz Roja Española.
- Dominguez, PMª. (Coord.) (2005). *Arteterapia. Principios Y Ámbitos De Aplicación*.
- Eisner W. Elliot (1995). *Educar la visión artística*. Madrid: Paidós Educador.
- Equipo del Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia. (2012) *Arte para la inclusión y la transformación social*.
- Frasquet, L. (2014) *Al voltant del patrimoni: Xarxes, conservació i educació social*. Editorial Universitat de Valencia.
- Fundación Encuentro (2001) *Informe España 2001: Una interpretación de su realidad social*.
- Gessen, V. & Gessen, M.M. (2002). Programación neurolingüística. En *Educere*, vol. 6, núm. 19, pp. 341-343.
- López Fernández Cao, M. (2013). Cómo hacer una sopa con piedras. El arte como herramienta de intervención y mediación social. Construyendo sociedades más creativas. En A. Carnacea y A. Lozano (Coords). *Arte, intervención y acción social: la creatividad transformadora*. Madrid: Grupo 5.
- Moreno, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. *Revista Iberoamericana de Educación*. ISSN: 1681-5653 n.o 52/2 – 25/03/10.
- Morón, M. (2011) Los museos de arte: Agentes activos para la equidad social. Proyectos para personas con necesidades específicas de apoyos. *Arteterapia: Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*. 261 Vol. 6.
- Subirats, J. (2010), *Ciudadanía e Inclusión Social*, Fundación Esplai, Barcelona.