

TALLERES
de ALBERTO PALOMERA

• DIFERENTE, PERO NO
DISTINTO

DIFERENTE, PERO NO DISTINTO

Taller artístico propuesto por **Alberto Palomera** para facilitar la comprensión del artículo nº 23 de la Convención:

N.º 23

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DISCAPACITADOS

1. Los Estados Parte reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.
2. Los Estados Parte reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño, que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado, de la asistencia que se solicite y sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento, y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
4. Los Estados Parte promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Parte puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

miniguía*

Aprender a contar una historia es aprender a descubrir que, de alguna manera, todos vivimos historias cada día y que ser el protagonista de nuestra propia historia es una de las cosas más bellas e importantes que nos pasa en la vida. Aprender a valorar que todos somos diferentes y que por lo tanto hacemos cosas distintas es comprender que en la esencia del ser humano, en su diversidad están sus elementos comunes.

Nota: El taller se desarrolla en tres sesiones, entre ellas debe mediar un mínimo de una semana y un máximo de dos. Si la duración es demasiado larga, el profesor puede recortar el tiempo o subdividir las sesiones según considere oportuno.

*El taller **Diferente, pero no distinto** requiere de una preparación importante por parte del profesor al que animamos ya que el desarrollo es complejo pero de máximo interés.*

Presentación

Me gustaría hacer un llamamiento a la reflexión. Crear un clima de empatía, poner a los alumnos en una situación comprometida, establecer, al menos por unos instantes, un cambio de roles.

Me gustaría jugar, pero antes tengo que ponerme un poco serio. Un niño discapacitado se encuentra desde el origen de su dolencia en una situación desfavorecida respecto al resto de sus compañeros, pero eso no debe ser un problema en la convivencia.

Me gustaría que ese niño o niña se encontrase tan integrado, tan a gusto, tan solicitado, que se olvidará de su discapacidad, que no sintiera otra cosa que no fuera felicidad compartida.

Me gustaría.

Los niños discapacitados a veces muestran dificultades para realizar algunas actividades que son consideradas normales, como viajar en transporte público, subir escaleras, etc. Sin embargo, el mayor reto ha sido convencer a la sociedad de que no son una clase distinta. **Diferentes, pero no distintos**. Es un motivo para celebrar que en la actualidad esta situación vaya mejorando gracias a compromisos políticos y a la actitud de la población.

El reto será ir hacia una escuela más abierta y flexible, con una discriminación positiva y un tratamiento a la diversidad donde la integración en todos los sectores sea la meta a conseguir.

Este taller camina hacia la búsqueda de un ámbito cercano, de nuevos estímulos que proyecten la mirada hacia un futuro del que se desconoce todo, pero del que se espera también todo, nos conduce a un *nuevo paraíso*, un marco en el que se revise la idea primigenia de felicidad, donde el niño discapacitado encuentre el lugar para desarrollarse plenamente. Una actividad en la que el arte es el vehículo que genera las ideas.

En un mundo donde la *técnointeligencia* adaptada a máquinas, a burocracias, en las que el hombre ha perdido el control de su inteligencia, se hace necesario reivindicar un espacio donde el niño utilice el medio creativo y lúdico para desarrollar su *inteligencia natural*, su capacidad manipulativa, el orden sensible y el pequeño instante de mágica felicidad.

Tengo la convicción de que la realidad actual y moderna tiene poco que ver con los clisés que nos muestran los medios de comunicación, y sería interesante descubrir las nuevas situaciones, de esa realidad que no se cuenta, en definitiva, de atender a los pequeños detalles, a los momentos y los instantes que pasan desapercibidos a los grandes titulares.

Los nuevos modos de ver, que pasan por establecer un criterio estético y un sentido del gusto, irán dirigidos a la búsqueda de un nuevo marco de imágenes donde se genera una urgencia para crear obras abiertas, en las que la sugerencia y la insinuación serán ventanas despejadas y libres que activen los mecanismos del intelecto.

El objetivo principal del taller será conseguir que el niño disfrute con el trabajo creativo, potenciar su desarrollo individual y aplicarlo en grupo. Se hará necesario impulsar los mecanismos de expresión donde se fomente la relación con el grupo, la autoestima, la libertad creativa, la discriminación positiva y los sentimientos y actitudes de ayuda y respeto.

El profesor explicará a los alumnos que van a realizar un taller donde el mundo del cine será la base del trabajo. Crearán un Story board muy especial, basándose en el cine mudo y se desarrollarán unos ejercicios de expresión corporal.

Materiales necesarios

Cada alumno traerá a clase:

- pegamento de barra y cola blanca
- pinceles, brochas viejas y trapos
- pintura acrílica y témpera de varios colores, blanco y negro
- barras de cola termofusible
- lápiz y lápices de colores, ceras, rotuladores y tinta
- tijeras, cúter y rodillo de pintar
- papeles, periódicos, revistas, cómic y fotografías
- telas lisas y estampadas, plásticos, cartones, gomas...
- soporte rígido

El profesor se encargará de aportar:

- papel de embalar y cartón rígido
- pistola termofusible
- fotocopias, Películas y diapositivas
- cinta adhesiva de pintor, varios anchos
- barniz de spray
- platos y recipientes para mezclar
- cámara fotográfica digital
- fotografías impresas del proceso

1.ª jornada

(Duración aproximada: 90 minutos)

• Actividad primera

El profesor hablará de forma sencilla y amena sobre la Convención y expondrá a los niños y niñas en que consistía el acuerdo al que llegaron los Estados Parte el 20 de noviembre de 1989. Pedirá a los alumnos que cada uno y por turnos lean en voz alta y clara, el título de un artículo hasta completarlos todos, esto no debe llevar mucho tiempo, pero sí introducirá a los niños y niñas en el valor que tienen los derechos del niño y comprenderán su verdadera importancia. De la lectura surgirán palabras para comentar que se irán escribiendo en la pizarra, como identidad, paz, igualdad, libertad, respeto, obligaciones, discriminación, tolerancia, justicia y cultura. El profesor destacará como valores fundamentales, la no discriminación, el interés superior del niño y la niña, su desarrollo, supervivencia y participación.

Después de un pequeño debate el profesor se encargará de leer alto, claro y pausadamente el contenido del artículo de la Convención. Al finalizar la lectura se invitará a la reflexión, aludiendo a cuestiones cercanas al entorno del niño, de esta manera se creará un clima de empatía que les facilitará la entrada en el tema de la discapacidad. El profesor lanzará una serie de preguntas donde el niño y la niña puedan exponer su punto de vista. Cuestiones como, ¿conocéis algún niño discapacitado?, ¿qué hacéis vosotros por integrar a un compañero discapacitado?, ¿creéis que un niño o niña con problemas de movilidad puede hacer algún deporte?, ¿tienen muchas barreras los niños discapacitados en nuestra ciudad?, etc.

• Actividad segunda

Para darse cuenta de algunas dificultades reales que tienen los niños y niñas discapacitados, los alumnos del taller realizarán unos ejercicios de expresión corporal. La expresión dramática permite comunicarse con los demás compañeros de manera más total, ya que es un lenguaje basado en la acción, y tiene un componente lúdico muy interesante para fomentar el sentimiento de grupo y el acercamiento desinhibido a todas las actividades desarrolladas en el aula. La actividad consistirá en crear situaciones y juegos simbólicos que recreen personajes con alguna discapacidad, adoptando formas y pautas de comportamiento diferentes de las propias. Habrá un sin fin de ejercicios para realizar, pero dependerá del profesor, el espacio del aula, el número de alumnos y la etapa educativa, el escenificar unos u otros. Por ejemplo se podrían desarrollar ejercicios como dibujar con la mano izquierda, escuchar una película con los ojos vendados, ver un film sin sonido, transmitir a un compañero un mensaje mediante gestos, escribir un texto dictado con los ojos vendados, jugar a la gallina ciega, hacer todas las tareas de un día con los brazos atados, lo mismo con un pie inmovilizado o colocar objetos en el aula, estudiarlos durante un tiempo dependiendo de la edad de los niños, y con los ojos cerrados pasear por el aula y al encontrarse con el obstáculo intentar identificarlo con el tacto. Lo interesante sería que una vez terminados todos los ejercicios de dramatización se reflexionará en grupo sobre las experiencias vividas.

2.ª jornada

(Duración aproximada: 120 minutos)

• Actividad primera

Para iniciar esta actividad, el profesor contará a los niños y niñas los antecedentes históricos en los que el cine ha tratado el tema de la discapacidad.

Las personas con este problema han sido buen argumento para el mundo del cine, pero no siempre han estado bien tratadas por los guionistas, recordemos algunas películas, como el *El jorobado de Notre Dame*, 1923; *La parada de los monstruos*, 1932; *El Milagro de Ana Sullivan*, 1962; *Mi pie izquierdo*, 1989 o *Forrest Gump*, 1994. Afortunadamente, algo está cambiando en nuestra sociedad y eso también se refleja en el séptimo arte. Ahora son los niños discapacitados los que protagonizan la gran pantalla, con películas como *Un mundo a su medida*, 1988; *Nacional 7*, 2000; *Bailando en la oscuridad*, 2000; *Planta 4ª*, 2003 ó *León y Olvido*, 2005; actualmente el guión es más acertado, anteriormente fueron seres marginales, dementes, peligrosos o demasiado 'buenazos'.

El cine ha evolucionado en su lenguaje y el discurso que muestra es más actual, más comprometido, donde se prima la integración, por encima de la adaptación. La inserción en una sociedad moderna, que demanda la inclusión, frente a la exclusión, la independencia, frente a la dependencia, y el vigor frente a muestras indulgentes.

También sería interesante reseñar como el cine, desde su comienzo, ha tratado de encontrar ayuda en la pintura como la feliz relación entre el expresionismo y el primitivo cine alemán. Los directores de aquel primer cine recurrieron a las obras maestras de la pintura para inspirarse, buscaban soluciones formales que fueran capaces de remediar los problemas de iluminación composición, perspectiva y encuadre. Las reglas de la pintura fueron un referente muy importante. En películas como *Vértigo*, *Moulin Rouge*, *El gatopardo*, *Frida* o *El sol del membrillo*, por citar algunas, también han tenido en cuenta la pintura.

El cubismo fue un referente a la hora de enfocar, después de su descubrimiento todo se veía de otro modo. Esta nueva visión hizo que el espacio y la figura perdieran su estructura al forzar a quien observa las obras cubistas a situarse en diversos puntos de vista de manera simultánea.

Para terminar con los ejemplos y relaciones entre cine, artes plásticas y discapacidad, el profesor ilustrará la clase con obras como el cuadro barroco de Ribera *El lisiado*, 1642, que se encuentra en el Museo del Louvre, o la pintura de Velázquez *El niño de Vallecas*, 1636, del Museo del Prado.

• Actividad segunda

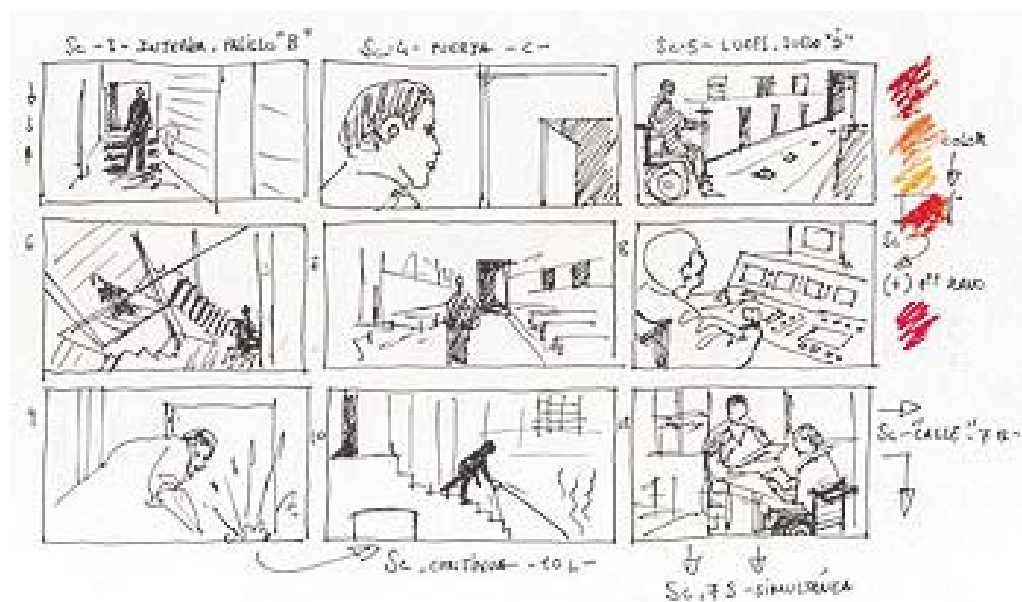
Para comprender mejor el artículo de la Convención y prologar el taller se visionará una película propuesta por el profesor, que dependerá mucho del nivel y edad de los que participan.

Al terminar la proyección se analizará la película, los alumnos comentarán cómo han visto a los niños discapacitados, qué barreras han encontrado, las dificultades de comunicación y cómo les ha tratado la sociedad, qué les ha parecido el argumento, los personajes y qué relación hay entre la historia y el entorno social. Analizarán las actitudes positivas y negativas hacia la discapacidad. Propondrán cambios de actitud a los responsables de la integración de los niños y niñas discapacitados.

El profesor aprovechará la proyección para hablar de la parte formal del cine, de cómo se generan las imágenes, cómo se construye la película y explicará todos los elementos que intervienen en el proceso cinematográfico.

Esta experiencia artística debe servir al alumno para abrir caminos, explorar rutas desconocidas y ser un pionero generando imágenes con total libertad, donde la interacción de los diferentes elementos y técnicas no tenga límite, y se cultive una nueva sensibilidad ante el niño y niña discapacitado.

Al finalizar la clase, el profesor aprovechará para recordar a los alumnos que tienen que traer para el día siguiente, los materiales propuestos para crear un trabajo artístico, el *Story board*.

3.ª jornada

(Duración aproximada: 150 minutos)

• Actividad primera

Cada alumno tiene que inventarse una historia en la que los niños y niñas discapacitados sean los verdaderos protagonistas. Para elaborar esta tarea hay que crear un guión literario, una redacción novelada que se convertirá más tarde en imágenes que muestren las secuencias y escenas. La narración no tiene que ser pormenorizada, dejar la descripción de los detalles para cuando estén definidas todas las escenas. Al principio, los alumnos no deben preocuparse por alargar el texto ni ser demasiado literarios. Más tarde se eliminará lo que sobra. En un inicio todas las ideas pueden servir, la historia puede ser real o de ficción, más seria o con un toque de humor. El desarrollo de las escenas puede incluir un entorno cercano al niño. Es más fácil ubicar los personajes en un mundo donde el paisaje es conocido. El profesor les comentará que la historia se puede contar de mil maneras distintas. Si estamos hablando en el lenguaje cinematográfico, utilizarán términos como encuadre, plano, secuencia, luz, punto de vista, color, movimiento y escena entre otros. Este guión se divide en secuencias que son como los actos de una obra de teatro, y las secuencias se dividen en escenas, que pueden tener varios planos y puntos de vista, que se desarrollan en el mismo lugar. Cada vez que se cambie de ambiente será otra secuencia. Se les propondrá que elaboren cuatro finales distintos. El profesor les comentará que una historia puede acabar de diferentes maneras y la mayoría de las veces sólo depende de un giro dado en un momento de la narración. Se hará ver a los niños cómo se van narrando acciones paralelas que se mezclan durante el relato para finalmente coincidir en la escena final. Los niños tendrán en cuenta que trabajan sobre imágenes en movimiento.

Cuando los alumnos tengan todos sus relatos finalizados, los pondrán en común, y por turnos cada niño leerá su guión y después se votará para saber cual de las historias será la elegida para realizar sobre ella el *Story board*. A partir de aquí viene el trabajo de seleccionar todas las posibles secuencias y escenas que contiene el guión. El profesor fotocopiará para todos los alumnos el relato elegido y propondrá el desarrollo de sus escenas entre los niños, teniendo en cuenta que se realizarán cuatro finales diferentes. Nuevamente se discutirán en el aula todas las propuestas y de esta manera se fomentará el trabajo en grupo y la interacción entre todos en aras de una actividad común. Cuando se tengan definidas las escenas comenzará el trabajo plástico.

• Actividad segunda

El profesor presentará los materiales más adecuados para realizar el trabajo, les hablará de los pigmentos, aglutinantes, de pinturas al agua, de colas y pegamentos, de las telas, papeles y fotografías que pueden incluir en las obras, incluso de maderas, plásticos y metales, de los diferentes soportes y texturas y comentará la importancia del color en el mundo de las artes plásticas y especialmente en el cine, que lo utiliza para trabajar en la expresividad y para crear ambientes. Explicará su simbología e interacción, por ejemplo el color azul se muestra como frío, sereno y tranquilo, el rojo es la pasión, éxtasis, furia y fuerza vital, el amarillo es la luz y la madurez, el verde es joven y fresco, el violeta es sabiduría, el naranja es salud y energía, el óxido rojo es creatividad, el negro es fuerte y elegante y el blanco es el símbolo de la pureza. Les pondrá algunos ejemplos como cuando el director de cine Steven Spielberg, utilizó en *La lista de Schindler*, el contraste entre el B/N y el color para potenciar el dramatismo y llevar la expresión al límite con el vestido rojo de una niña. También les descubrirá algunos secretos de la forma, el volumen y la materia. De cómo mezclar la mancha con la línea, el frotado y rayado de diferentes materiales con superficies lisas y limpias, las formas planas con collages tridimensionales. Orientará en la combinación de los materiales y guiará al alumno en el proceso creativo. El alumno no tiene que tener miedo a experimentar con los materiales, y hacer mezclas que en principio puedan parecer arriesgadas, muchas veces el azar juega a nuestro favor, y es importante saber cuando incluirlo en la producción. Les comentará la importancia de los decorados y la escenografía, y les animará a crear su propio universo en la escena.

Se asignará a cada alumno una escena por cualquier sistema que decida el profesor, a sorteo, por orden de lista u otro procedimiento. El estudiante deberá comenzar con los bocetos previos, y un pequeño esquema de su escena. Deberá decidir cómo encuadra los personajes y en qué fondo o espacio circundante incluirá la escena. Tendrá definida la escena con un texto donde se explicará que actitudes muestran los actores, que dicen, en que lugar se encuentran y el tiempo en que se desarrolla la acción. El alumno para poder resolver perspectivas y otro tipo de decisiones,

deberá tener en cuenta algunos recursos que se utilizan en el cine y en las artes plásticas como el fotograma, que selecciona solamente la parte de la realidad que puede abarcar el objetivo.

El plano general, que ofrece una vista general e informa acerca del lugar y de las condiciones en que se desarrolla la acción. El plano medio que muestra un encuadre más reducido y los grupos de personas se hacen reconocibles. El primer plano, que encuadra una figura humana de busto y se reflejan los detalles del rostro, es muy interesante para la expresión. El plano detalle, que es un macro de objetos y partes de la figura. Es muy útil para aclarar cosas en la historia. Para contar lo que sucedió antes se utiliza el flash back.

El *Story board* es el dibujo detallado de todas y cada una de las tomas de la película. Acompaña al guión y es una herramienta esencial para el rodaje.

En este taller se desarrollará un *Story board* muy especial. Primero cambiaremos el formato, que será mucho más grande que los dibujos que se hacen en los "Story" tradicionales, nuestros encuadres serán de 100x70 cm., en algún soporte rígido, cartón pluma, plástico, madera o lienzos montados sobre bastidor. Pero lo que realmente hará que nuestro *Story board* sea único a la par que interesante, será su carácter artístico, donde iremos mucho más allá de contar la historia en secuencias y escenas, nuestra obra tendrá un potencial expresivo que rebasará los límites de una crónica ilustrada. Porque cada escena realizada por un niño o niña, funcionará como un cuadro único, como una pintura de carácter propio, pero que a su vez es parte de toda una obra total, creada por todos. En ella estarán reflejadas sus expresiones y su buen hacer.

Para trasladar a su 'lienzo' las descripciones que definen la escena que les ha tocado, los alumnos, tendrán en cuenta los materiales que les ha explicado el profesor, utilizarán para sus producciones, los que crean más convenientes, podrán probar con la mezcla entre el blanco y negro y el color, y de igual manera entre otros fuertes contrastes, como texturas blandas y rugosas, plástico y metal, foto y dibujo, línea y mancha, lleno y vacío, grande y pequeño, y así una larga lista de contrastes que pueden aumentar la expresividad. Se podrán utilizar técnicas que engañen al espectador como trompe l'oeil, o incluir fotografías de su entorno, o de ellos mismos, su familia y amigos, de esta forma personalizarán su trabajo.

• Actividad tercera

Para completar el *Story board* y que este funcione como una película ya filmada, se definirán los diálogos que irán insertados entre las escenas, se pondrán de acuerdo entre todos para decidir cada cuantas escenas se colocarán los rótulos, que irán variando con más o menos secuencias. Estos "rótulos intercalados" se utilizaron en el cine mudo con letras blancas sobre fondo negro, adornos en el marco y acompañados de música, esto ayudaba a la comprensión de la película.

Para crear estos rótulos será necesario formar grupos, los rótulos se realizarán entre varios compañeros distribuyéndose las tareas. Los grupos dependerán del número de alumnos y cartones de diálogos decididos. Nosotros vamos a variar estos rótulos, utilizando el color o cualquier otro recurso expresivo que funcione e interaccione correctamente con el conjunto entre imagen y diálogos. Puede ser interesante debatir qué opción se toma y aportar todos los alumnos su idea creativa respecto a la tipología de las letras, el color y fondo de estos cartones intercalados. No habrá ninguna explicación de los lugares de acción y tiempo, estos deberán ser claramente expresados solo por la imagen – nos basamos en el cine mudo- y todo tiene que estar definido y aclarado en el marco donde se desarrolla la escena, las imágenes que se muestren en las escenas tienen que hablar por sí solas. Cada cuadro será un lenguaje sin palabras. Para ello, todos los recursos expresivos serán pocos para plasmar plásticamente el mensaje que encuadra la escena.

• Actividad cuarta

Cuando estén finalizadas todas las escenas, incluidas las que corresponden a los cuatro posibles desenlaces, y estén creados todos los rótulos intercalados, será entonces cuando habrá que colocarlas en los pasillos del centro, siguiendo el orden secuencial. Se indicará la ruta y se asignarán cuatro lugares escondidos en el colegio para guardar los cuadros que contienen los finales de la historia. En un rótulo especial colocado después de la última secuencia, se describirán las pistas para encontrar los finales de la historia. Esta búsqueda lúdica del tesoro que sería el descubrimiento del desenlace, hará que los alumnos se muestren más interesados por la historia. De esta manera se fomentará la participación de todos, incluso de las aulas que no han formado parte del proyecto, y el juego hará que los niños y niñas se impliquen más allá de la propia imagen y vean el trabajo realizado como una instalación artística contemporánea.

Una vez concluida la actividad, se sugiere la necesidad de una continuidad para dar mayor sentido a una creación de carácter más total. Esto abriría nuevas puertas a la creación y estimularía los mecanismos de expresión que posee el niño. Quedarían pendientes para un futuro taller o para la ampliación del mismo en varias jornadas más, por ejemplo, la representación de las escenas en una obra de teatro, la elaboración de un sencillo vestuario, la escenografía y los decorados, pintados y contruidos con materiales de fácil instalación. Otra posibilidad sería la grabación en formato de vídeo digital de toda la historia, en ese caso se podrían utilizar exteriores y jugar con la expresividad que nos da el color y la iluminación. Otra utilidad del trabajo sería la filmación de las escenas que han elaborado los alumnos en sus grandes cuadros, por secuencias, y la grabación de los rótulos que han creado los niños y niñas, de tal manera que se monte en un vídeo como se hacía en el cine mudo y se incluya una música que dramatice la película.