

**3ER ENCUENTRO
NACIONAL DE GESTIÓN
CULTURAL MÉXICO**

**APORTES DE LA ACCIÓN
CULTURAL A LA AGENDA 2030
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE**

**DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE 2018
MÉRIDA, YUCATÁN**

Colectivo arte para jóvenes: formación e inclusión de jóvenes que viven en zonas de conflicto y personas con discapacidad.

María Cristina Pérez Valenzuela, José Paz Rivas López

Ponencia presentada en el Tercer Encuentro Nacional de Gestión Cultural realizado en Mérida, Yucatán, México entre los días 23 al 26 de octubre de 2018

En Ciudad Obregón Sonora México, cerró 2017 como el municipio número 24 en incidencia de homicidios dolosos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2018, p.27). Sin embargo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ubicó a Ciudad Obregón como la 43va ciudad más violenta del país, y el número 31 del mundo (2018, pp3-16).

Al observar el índice de violencia desde el año 2012, la maestra María Cristina Pérez Valenzuela propone la iniciativa del proyecto “Arte para Jóvenes”, mismo que surge de la persistencia de la Directora quien radicó durante muchos años en zonas de conflicto en una colonia popular llamada “Plano Oriente”; de esta forma decide llevar el arte como medio de transformación social en jóvenes que viven en zonas de conflicto y personas con discapacidad.

Una de las necesidades más apremiantes para los jóvenes es la comunicación y prevención permanente de la violencia, ya que son de las principales exigencias del desarrollo humano, es por ello que se presentó la inquietud de buscar una manera de solucionar en gran parte este problema real, que está vigente actualmente en Ciudad Obregón.

Buscando una alternativa por medio del arte visual, en este caso pintura, se busca lograr interactuar con los jóvenes en pláticas, impulsando en ellos una visión más amplia, enfocándolos en actividades artísticas y recreativas para bienestar; con lo anterior, se incide en la prevención de conflictos y violencia, proporcionando la confianza por medio del arte, para que se relacionen con otras personas ya que el lenguaje visual hace que los jóvenes adquieran relevancia social en valores y principios para su trascendencia educativa.

El Proyecto Arte para Jóvenes tiene por objetivo principal, contribuir en la capacitación de jóvenes talleristas en las artes visuales para combatir el tiempo de ocio en zonas de conflicto y así enfocarlos en el bien comunitario; con los objetivos específicos: Lograr que los jóvenes participantes tengan una visión más amplia e ir enriqueciendo su intelecto para prolongar un futuro próspero, sano y exitoso; crear una experiencia de aprendizaje en la plástica para que aporten su conocimiento en

talleres para niños; fomentar la autoestima, en la experiencia artística y el intercambio entre jóvenes niños, niñas en zona de conflicto, logrando que perciban el medio comunitario como un futuro desarrollo. Así como fomentar los valores en talleres gratuitos para niños de la periferia, lo cual beneficia a un alto porcentaje de jóvenes, adolescentes, niños, niñas y personas con discapacidad. En la periferia de Ciudad Obregón se encuentran puntos considerados zonas de conflicto o zonas rojas en los cuales se ha intervenido por medio del proyecto, ya formalizado; con un colectivo de Artistas Plásticos que emergieron a través del proyecto desde el año 2012 hasta la fecha, a los cuales se les ha apoyado desde su primer capacitación y clase con todos los materiales gratuitos así como la gestión y difusión de todos los proyectos de obra expositiva. Los integrantes son: con edades entre 8 y 13 años, Cristina Erzulie, Miguel Omar, Jesús Enrique, Ángel Omar, Raquel, Susana, María; con edades entre 17 y 29 años, José Antonio, Adrián Paul, Samuel Iván, Aimme Yareli, Alejandra, Leticia Guadalupe; y con edades entre 33 y 47 años, Karla Fabiola y María Beatriz. Como Maestros especializados en el área de las Artes Visuales, María Cristina Pérez Valenzuela, Alejandro Ballesteros Montaña y Enrique Espinoza Pinales.

El Colectivo Arte para Jóvenes ha intervenido en distintas colonias de la periferia como: Primero de Mayo, Benito Juárez, las Arenas, Beltrones, Haciendas los Monjes, Centro, Ladrillera,-Valle Verde, Puente Real; en la Comisaría de Cocórit y en el sector central de Laguna del Náinari, entre otras. Así mismo se han realizado ponencias, conferencias y exposiciones en las siguientes sedes: Instituto Tecnológico de Sonora Campus Náinari y Campus Centro, Universidad de Sonora Campus Cajeme, Campus Navojoa y Campus Hermosillo, Universidad la Salle, Universidad Santander y Universidad de Guadalajara.

Los integrantes de Arte para Jóvenes han participado en exposiciones colectivas e individuales de plástica, dibujo, grabado y técnica collage, en los festivales más importantes de Cajeme, así como en galerías de arte en Ciudad Obregón, Navojoa y Álamos.

Así como la réplica de talleres de pintura y dibujo en las escuelas primarias de la periferia, Escuela Enrique Rebsamen, Escuela Primaria 20 de Noviembre, Escuela Primaria José María Maytorena, Escuela Primaria Héroes de Nacozari, en Ciudad Obregón. Cabe mencionar que el proyecto fue beneficiado por dos emisiones en el Programa de Desarrollo Cultural Municipal de Sonora (PDCMS), en el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) por una emisión y se mantiene vigente por el apoyo de Cultura Municipal de Cajeme bajo dirección del Mtro. José Ismael Serna Hernández; y por medio de la autogestión del colectivo Arte para Jóvenes.

Se ha fusionado durante estos últimos seis años en las distintas comunidades en donde se han replicado talleres donde los niños disponen de todo lo necesario para dibujar y pintar, desarrollan movimientos más sueltos y una mayor facilidad para expresarse, se vuelven más seguros y los motiva a trabajar en equipo. No es casualidad que los psicólogos y los neuropsiquiatras utilicen precisamente el dibujo o la pintura como un instrumento importante a la hora de analizar los problemas del crecimiento.

Desde el año 2015 a la fecha, la maestra María Cristina colaboró, durante las acciones a beneficio de la sociedad de Cajeme de la mano del Desarrollo Integral de la Familia DIF se obtuvo la oportunidad de colaborar en distintos programas para familias de Ciudad Obregón con características específicas en capacidades diferentes y personas en situación de violencia; lo cual la motivó a capacitarse en Autismo del Diagnóstico a la Acción y así, llevarlo a la práctica con distintos alumnos.

La sistematización de estos casos permite compartir la experiencia y los retos en la formación artística para personas (niños, jóvenes y adultos) con las siguientes discapacidades: Down, Asperger, Trastorno de la Personalidad, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDA-H), Autismo Severo, así como los avances que ha obtenido con cada participante.

Caso Fernanda (Down)

El síndrome de Down “es un defecto al nacimiento de origen cromosómico que causa retraso mental. El nacimiento de un niño con esta condición es un acontecimiento que se acompaña de un dramático impacto médico, familiar y social” (UNAM, 2007, p.14). En la comunicación y lenguaje: “El dominio que alcanzan estos niños en vocabulario, así como en el uso del lenguaje, presenta un desfase importante con respecto al de su capacidad para formar oraciones, esto es, la de la manipulación de símbolos e imágenes” (UNAM, 2007, p.46). Basándonos en los antecedentes anteriores se fundamenta que cuando llegó Fernanda al Colectivo Arte para Jóvenes, en 2016, era una alumna que radicaba en Miami, Estados Unidos de América, con una característica especial ella tenía síndrome de Down y hablaba en idioma inglés; al momento de intercambiar dialogo se le intercambiaban palabras de inglés por español, todos los colores y sus mezclas la maestra responsable del proyecto lo hacía en inglés y español. Fernanda vivió durante un año y medio con los abuelos quienes no hablaban inglés pero buscaron a la maestra por la experiencia en el trabajo en niños con capacidades diferentes, además tener la enseñanza en la plástica por medio de un proyecto altruista.

Caso Francisco (Autismo)

El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que se caracteriza por la presencia de alteraciones en tres grandes áreas: (1) en la interacción social, (2) en la comunicación y (3) en la flexibilidad conductual, cognitiva y de intereses. El autismo es un trastorno muy diverso por la variedad de “síntomas” y por los múltiples grados de afectación que presentan los sujetos; aunque en todas las personas autistas se observan alteraciones en las tres áreas antes mencionadas, cada uno es completamente diferente a los demás en cuanto al nivel de gravedad, por ésta razón se ha establecido el concepto de “espectro autista” (Instituto de Educación de Aguascalientes, 2015).

En concordancia con lo anterior llegó Francisco al Colectivo con falta de entendimiento hacia las indicaciones de la maestra, sin razonamiento hacia la técnica plástica o visual y sin respuestas o dialogo alumno- maestro.

Al pasar un año después de que Francisco se ha capacitado ha tenido distintos aprendizajes en las artes visuales, como la mezcla de colores primarios, secundarios y terciarios; realizar obras completas las cuales ya se han expuestos y ha sobresalido su talento en la plástica, las exposiciones fueron colectivas en el Palacio Municipal, quien fue recibido por el alcalde y la primera Dama en alianza con DIF Cajeme, en el corredor cultural del Festival de Laguna del Náinari y en la Galería de Arte de Casa de Cultura Municipal en presencia del Director de Cultura Municipal de Cajeme. Hoy en día Francisco sigue tomando clase de dos horas, una vez por semana y su inteligencia espacial está en pleno desarrollo, reconociendo conceptos y teoría del color en colores primarios, así como la memoria a corto plazo con nombres y personas por medio de historias en base a dibujos.

Caso José Antonio (Asperger)

Al no tener experiencia la responsable del proyecto María Cristina Pérez Valenzuela en el área del autismo en el año 2012 recibe a su primer alumno con Asperger José Antonio un joven lleno de entusiasmo e inseguridades; tenía 21 años en esos tiempos, la manera pedagógica de enseñanza fue conductista; en los primeros trazos reflejaban sus sentimientos, emociones, miedos y gustos hacia la etnia Yaqui, al momento de observar las mezclas de color y las distintas técnicas que se mostraban como ejemplos, fue adquiriendo el conocimiento hasta llegar a tener exposiciones colectivas en los distintos corredores culturales de la localidad así como en galerías de Navojoa Sonora, Álamos y Hermosillo. Al haber desarrollado el aprendizaje de distintas técnicas, elaboró una exposición individual con 15 obras de formato mediano; que se llevó a cabo en la Galería de Arte de la Casona de Cócorit.

Caso Samuel (Asperger)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, (2016) no se consideran al Síndrome de Asperger, al trastorno de desintegración infantil y al trastorno generalizado del desarrollo no especificado

como trastornos separados, sino que los incorpora dentro de la categoría de trastornos del espectro autista.

El caso de Samuel es muy particular, ya que en la edad de adolescencia se le diagnosticó el Síndrome de Asperger por distintos tipos de fijaciones relacionadas con emociones, cambios de humos o por la afición con los dinosaurios o el dibujo. Ya dentro del colectivo son tres años compartiendo e intercambiando conocimiento con los compañeros quienes lo aceptan y lo respetan por su trabajo artístico, por medio de arte terapia, ejercicios teóricos y manuales está completamente integrado en su desarrollo artístico y social; Samuel ha participado en exposiciones a nivel municipal y estatal en distintas Galerías de arte y corredores culturales así como en los Festivales más reconocidos de Cajeme.

Caso Irela (Trastorno Límite de la Personalidad)

Alrededor del dos por ciento de la población mundial padece trastorno límite de la personalidad (TLP) o borderline, una patología que se caracteriza por un patrón de inestabilidad en el estado del ánimo y en las relaciones interpersonales, con ira inapropiada y muy intensa, autolesiones y conductas impulsivas, incluidos frecuentes intentos de suicidio (UNAM, 2017). Dadas estas circunstancias, el trato es complicado y generalmente quienes están a su alrededor tienden a alejarse, de acuerdo con Ingrid Vargas Huicochea, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Irela una alumna de 38 años padece este trastorno de la personalidad, problemas para relacionarse en público, interacción con personas de su misma edad. Cuando llegó a la clase se percibió su edad de 12 años, ella había tenido una regresión a esta edad a causa del estrés en la universidad al tomar una licenciatura en finanzas. Por medio del “Arte terapia” se ha controlado los cambios temperamentales, líneas, formas oblicuas, círculos, espirales, puntos y música clásica han sido los elementos claves que ayudaron a Irela a controlar esta situación tan compleja; cabe señalar que las personas involucradas en su desarrollo ha sido la sinergia de trabajo Maestro alumno y familia. En los resultados artísticos que la alumna obtuvo fueron varias exposiciones colectivas en Galerías y corredores culturales de Cajeme.

Caso Miguel Omar (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)

En 2010 Gallardo, Padrón, Martínez, Barragán, Passaye, García y Aguilar (2010) llevaron a cabo en León, Guanajuato, la investigación El arte como terapia en el tratamiento de TDAH, con un grupo de niños y adolescentes en edades de 7 a 12 años, que presentaban problemas de atención, hiperactividad, impulsividad y por tanto de conducta, retraso académico, problemas familiares y para socializar. Como resultado de la aplicación de pruebas científicas se observaron diferencias significativas en algunas áreas cerebrales vinculadas con la percepción visual y la función motriz, mismas que fueron determinadas mediante resonancias magnéticas llevadas a cabo al inicio y antes de finalizar el proyecto.

Lo importante dentro del “Colectivo Arte para Jóvenes” no es el producto final o resultado que puedan obtenerse del curso; si no los procesos de desarrollo personal que las actividades artísticas propician como lo es, la plena identificación de las tareas o asignaciones que se llevan a cabo, intensificación de las emociones y sentimientos, descubrimiento creativo, la liberación de ideas o espontaneidad que surja en el momento de la clase, desarrollo de la técnica y retroalimentación alumno-maestro, en contra de cualquier tipo de discapacidad en zonas de conflicto.

Referencias

- Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2018). La violencia en los municipios de México (2017). Recuperado de: <https://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/241-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2017-metodologia> Recuperado 16 de agosto del 2018 de la página web: https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/13Libro_Autismo.pdf
- Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2018). Metodología del ranking (2017) de las 50 ciudades más violentas del mundo. Recuperado de: <https://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prensa/242-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo-2017-metodologia>
- Crotti, E. Magni, A. (1996). Garabatos artísticos: El lenguaje secreto de los niños. Editorial Sirio.
- Gallardo, G., Padrón, A. Martínez, M. Barragán, H. Passaye, E. García, R. y Aguilar, E. (2010). El arte terapia como tratamiento del trastorno por déficit de atención en una muestra de escolares mexicanos. Revista Arch Neurocién (Mex) Vol. 15 No. 2, 77-83 México: Trillas
- Instituto de Educación de Aguascalientes (2015). Atención educativa de los alumnos con trastorno del espectro autista. Recuperado de: [web:https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/13Libro_Autismo.pdf](https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/13Libro_Autismo.pdf)
- Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (2016). Trastornos del espectro autista. Recuperado de: <https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/autismo.htm>
- Marín V.R. (2003). Didáctica de la educación artística. Madrid: Pearson Educación.
- Secretaría de Salud (2007). Atención Integral de la Persona con Síndrome de Down: Lineamiento Técnico. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Recuperado de:

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/Sindrome_Down_lin_2007.pdf

UNAM (2017). Trastorno límite de la personalidad, más común en mujeres. Boletín UNAM-DGCS-718. Recuperado de:
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_718.html

Evidencias Fotográficas

Fernanda Síndrome de Down

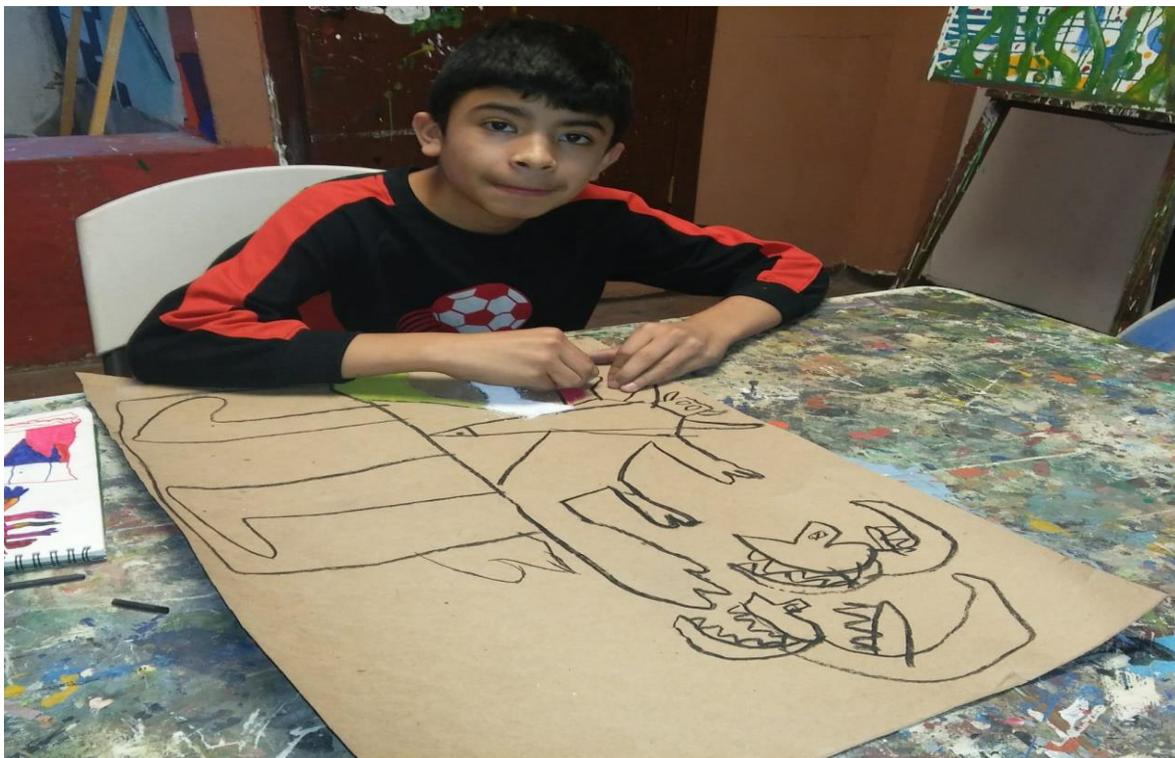
Francisco Autismo Severo

Samuel Asperger

Miguel Omar TDA-H

José Antonio Asperger

Irela TLP

