

GUÍA METODOLÓGICA

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente el punto de vista de los autores, y la Comisión no se responsabilizará de cualquier uso que pueda ser hecho de la información contenida en ella.

GUÍA METODOLÓGICA

La fotografía como una potente herramienta para alcanzar la conciencia de uno mismo, el desarrollo personal y la integración social de personas en riesgo de exclusión social.

Una guía para formadores

Año de publicación: 2013

Escrito por:

Provincia de Perugia – Perugia (Italia) – www.provincia.perugia.it

Società Cooperativa Borgorete – Perugia (Italia) – www.borgorete.it

Päevakeskus Kào – Tallin (Estonia) - www.kaokeskus.ee

Universidad de Patras, Departamento de Ciencia Educacional y Educación temprana (Grecia) – www.upatras.gr

Fundación INTRAS – Valladolid (España) – www.intras.es

Museo Arte Outsider GAIA – Randers (Dinamarca) – www.gaiamuseum.dk

Palco de Sombras /E-Via – Lisboa (Portugal) – www.e-via.pt

Con la colaboración de:

Associazione di promozione sociale – LuceGrigia (Italia) – www.lucegrigia.org

Arte Contemporanea – Bimestrale di informazione e critica d' arte ediz. Artecem S.R.L (Italia)

International Association for Art and Psychology – Sezione di Bologna – www.artepsicologia.com (Italia)

Coordinador editorial: Fundación INTRAS.

Este libro fue originalmente escrito en inglés.

La reproducción del material contenido en esta publicación, incluidas las imágenes y los textos, está autorizado sólo para objetivos no comerciales e indicando claramente la referencia de esta fuente.

El proyecto “ETRA: Educación y rehabilitación a través del arte y la fotografía social” (*Education through rehabilitave art-photo*) con número de referencia 518490-LLP-1-2011-1-IT-GRUNDTVIG-GMP ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente el punto de vista de los autores, y la Comisión no se responsabilizará de cualquier uso que pueda ser hecho de la información contenida en ella.

Desde la fotografía al conocimiento de uno mismo y desde el conocimiento de uno mismo a la concienciación colectiva

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
CAPÍTULO 1: LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE PERMANENTE PARA LOS GRUPOS DESFAVORECIDOS	7
CAPÍTULO 2: ETRA: EDUCACIÓN Y REHABILITACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE Y LA FOTOGRAFÍA SOCIAL	8
CAPÍTULO 3: SOCIOS QUE HACIEN ETRA POSIBLE	10
CAPÍTULO 4: EL MODELO ETRA	17
CAPÍTULO 5: DISEÑO DEL PROGRAMA	20
CAPÍTULO 6: LA METODOLOGÍA ETRA CON NIÑOS	43
CAPÍTULO 7: CASOS DE ESTUDIO	49
CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES DE PROFESORES Y FORMADORES	78
CONCLUSIONES	81
BIBLIOGRAFÍA	88
SITOGRAFÍA	89
GLOSARIO	90
IMÁGENES	91
APÉNDICE	94

INTRODUCCIÓN

Esta guía metodológica que tienes en tus manos está basada en las experiencias de formadores que han trabajado con seis grupos de personas desfavorecidas de seis países europeos – Italia, Estonia, España, Dinamarca y Portugal, mientras la Universidad de Patras (Grecia) participo con actividades piloto educativas. Hemos unido conjuntamente nuestro saber-hacer y medios para crear el proyecto ETRA, financiado por el Programa Aprendizaje Permanente (2007 – 2013) de la Comisión Europea. Como autores de esta guía, fuertemente creemos en los beneficios del aprendizaje permanente para el desarrollo de las competencias sociales en adultos quienes tienen enfermedades mentales o quienes están en una situación desfavorecida y esto es lo que pretendemos demostrar a través de las siguientes páginas.

ETRA significa educación y rehabilitación a través del arte y la fotografía social. Pero, ¿Qué entendemos por arte? Arte, en este proyecto, se entiendo cómo cualquier expresión de actividad humana que muestra una visión personal a través de la interpretación de la realidad o la imaginación con medios visuales, principalmente la fotografía.

ETRA está basado la afirmación de que todas las personas pueden crear, tienen nuevas y valiosas ideas y usan su imaginación. ETRA fomenta la creatividad, no sólo estudiando contenidos académicos sino reactivando una concienciación individual y colectiva sobre el potencial de disciplinas creativas como una herramienta de prevención de la exclusión social.

La base de esta propuesta pedagógica es un camino de aprendizaje informal en el cual el arte, especialmente la fotografía, provee el impulso permanente para soñar y reflejar una realidad propia, focalizado en la fuerza de la experiencia creativa. No sólo es lo que los objetivos de la adquisición de competencias y habilidades derivadas del uso de la fotografía significa sino los logros de reducir las desigualdades sociales a través de la mejora de las posibilidades de comunicación individuales. Desde esta perspectiva del arte, y desde algunas características claves del movimiento del arte marginal, es visto como una forma de ganar confianza en las propias habilidades de uno mismo, creando un proceso no sólo de crecimiento y conocimiento personal sino también como una forma de comunicación.

A través de las diferentes visiones y prácticas de formación de los siete socios participantes en el proyecto, encontrarás un número de diferentes experiencias y aproximaciones hacia competencias de desarrollo social e inclusión de logros sociales dentro de esta guía. Es muy recomendable que tomes de ella lo que quepa dentro de tu realidad.

¡Ahora todos sabemos que la fotografía tiene mucho que ofrecer!

Disfruta de tu lectura y no olvides visitarnos en: <http://etraproject.eu>

LA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE PERMANENTE PARA LOS GRUPOS DESFAVORECIDOS

El aprendizaje permanente se entiende como el proceso de mantener mente y cuerpo activos mediante la adquisición de conocimientos y experiencias a lo largo de la vida. ETRA intenta fomentar este compromiso dentro de los grupos desfavorecidos o en riesgo de marginación (UE Libro verde sobre la salud mental) usando estudios basados en el arte como una herramienta para romper la propia marginalización de cada uno y en el caso de la Universidad de Patras (Grecia) aplicando esta metodología a través de varios grupos de alumnos y estudiantes del Departamento de Ciencia Educativa y Educación temprana, Universidad de Patras.

Construir sociedades abiertas será sólo posible con el triunfo del aprendizaje, sea cual sea, la edad, la condición social o el nivel económico. Hay multitud de formas de aprendizaje y todas ellas resultan beneficiosas para la sociedad en general.

A través de una pedagogía integrada que resume conocimientos, prácticas y el concepto de Arte Outsider, ETRA contribuye al desarrollo personal, a activar la ciudadanía y la inclusión social y a promover competencias clave para estimular el crecimiento personal, la re-integración cultural de los marginados y grupos desfavorecidos de la sociedad.

La visibilidad del Arte Outsider ayuda a otras personas a entrar en una realidad diferente y a reconsiderar su enfermedad mental de una forma diferente, así es una excelente herramienta para luchar en contra del estigma social que frecuentemente acompaña a las enfermedades mentales y a grupos desfavorecidos en general.

ETRA propone el desarrollo de un método integrado de aprendizaje cuya innovación es el uso de la fotografía para promover la adquisición de habilidades interpersonales.

ETRA – EDUCACION Y REHABILITACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE Y LA FOTOGRAFÍA

EL ORIGEN

El origen del proyecto simplemente consiste en observar los beneficios y los resultados, a través, de un proyecto piloto (Punctum in-retracto visible) conjuntamente llevado a cabo por la Cooperativa Borgorete, de la Provincia de Perugia y la asociación local Lucegrigia. Donde diez adultos con enfermedad mental trabajan centrándose únicamente en la fotografía digital.

Los resultados fueron increíbles, en términos de fortalecimiento y habilidades sociales y, en general, la motivación para seguir aprendiendo. El proyecto condujo a la producción de un catálogo impreso, un video-clip y, conferencias y mesas redondas que (y este es el elemento más importante) algunos de los participantes utilizaron para romper sus barreras de aislamiento, mejorando la confianza en sí mismos para hablar en público.

Por otra parte, el arte y la fotografía como medios para una profunda y auto exploración. En esencia, tomar una foto podría compararse a hacer un viaje donde la imagen final representa un lugar de encuentro que puede ser a la vez un destino y un punto de partida.

Además trabajando con y a través del arte, se prevee una fuerte conexión con el mundo interior. El arte es una respuesta que promueve la participación desde un lugar a otro conectando sentimientos, pensamientos y percepciones. El arte también une a los participantes con la expresión del arte profesional, conjuntamente han presenciado la creación y luego la obra de arte.

El arte es, una herramienta para la inclusión social. ETRA ha perfilado la idea de combinar y realzar experiencias diferentes, tales como expertos en arte, organizaciones culturales, organizaciones sociales sin ánimo de lucro, para la creación de una exitosa práctica educativa con adultos que podría ser transferida y replicada para llegar a una sociedad más íntegra y fortalecida.

DESDE EL ARTE OUTSIDER AL PROYECTO ETRA

El término “arte marginal u outsider” tiene sus primeras formulaciones en el pasado siglo siendo usado para describir los productos artísticos creados por personas que de alguna manera diferían de las normas sociales. Así desde una adaptación del término francés “arte bruto” (*raw art*), el arte outsider fue al principio una definición del trabajo de no profesionales, artistas autodidactas y pacientes psiquiátricos. Hoy en día, también se incluyen a personas con problemas de aprendizaje y otras que no tienen acceso al estudio formal o reglado del arte o a su producción. Aunque el término específico “arte marginal u outsider” podría crear una separación más que conseguir la inclusión, sin embargo hace visible y conecta un campo cultural dedicado a crear conocimiento de algo que podría ser ignorado.

En todo el mundo hay una gran variedad de organizaciones y comunidades trabajando para incrementar las oportunidades para personas con problemas de aprendizaje y problemas de salud mental y para participar su participación en el arte a todos los niveles. Hay escuelas, estudios y talleres que apoyan y forman a personas en la práctica del arte y les ayudan a convertirse en artistas. Museos, galerías y coleccionistas privados exhiben y venden obras de “artistas outsiders” y les observan como vibrantes suplementos de la escena del arte contemporáneo.

SOCIOS QUE HACEN ETRA POSIBLE

El proyecto ETRA es el resultado de la cooperación entre siete socios de seis países europeos diferentes: Italia, Estonia, Grecia, España, Dinamarca y Portugal. Todos ellos tienen el saber-hacer requerido y la experiencia necesaria en formación, usando el arte para fomentar la creatividad, las habilidades sociales y la inclusión social. Os invitamos a leer más sobre las organizaciones que hacen posible ETRA.

PROVINCIA DE PERUGIA, (ITALIA)

Contacto: Maurizio Terzetti
 progettazione.strategica@provincia.perugia.it
www.provincia.perugia.it
 +39753681684

La provincia de Perugia está situada en el centro de Italia, siendo una de las 2 mayores ciudades de la Región de Umbria. La provincia de Perugia es una entidad local con estatutos, normativa, organización, y autonomía administrativa y financiera. Actualmente, la provincia tiene 1.089 empleados (aproximadamente el 35% mujeres). Tiene una organización compleja y está dividido en seis áreas coordinadas por una Dirección General. Las áreas conciernen: construcción, medio ambiente, economía, actividades sociales y culturales, empleo, formación y educación, empleo, comunicación y servicios financieros.

La provincia de Perugia es uno de los socios fundadores del Comité Nacional Local para la Paz, cuya misión es promover una cultura pacífica y los derechos humanos. Este Comité activamente colabora con Paz Tavola Della, una asociación comprendida por más de 300 asociaciones nacionales y locales (como Amnistía Internacional o la ONG ICS). La provincia de Perugia fomenta proyectos vinculados a la cultura como herramienta de fortalecimiento social, como por ejemplo el proyecto piloto PUNCTUM y el proyecto ANTROPOLIS (dentro de la ex-prisión de la ciudad un nuevo proyecto ha sido desarrollado: la ex-prisión como localización temporal para la regeneración urbana y para artistas involucrados en acciones para la sociedad civil – teatro, músicos, artes visuales,...).

El grupo objetivo está formado por adultos con discapacidad. Provincia de Perugia agradece la colaboración de la Asociación Terrarte y la Asociación Il Giunco durante todo el proyecto.

SOCIEDAD COOPERATIVA BORGORETE (ITALIA)

Contacto: Corinna Bartoletti and Silvia Fedon
corinnabartoletti@gmail.com
<http://www.borgorete.it/>
+393281316424

La Sociedad Cooperativa Social Borgorete fue fundada en febrero de 2007 como resultado de la fusión de dos cooperativas sociales creadas en 1979. La nueva cooperativa ha heredado la meta de las 2 cooperativas anteriores: el fomento de la integración social particularmente de los grupos más desfavorecidos en el ámbito social, de la salud y en el campo educativo. La cooperativa da trabajo permanente a 160 personas.

Con 160 empleados, alrededor de 30 servicios, proyectos e iniciativas, Borgorete está activamente dedicada a actividades sociales y (re)-educacionales con un gran número de grupos objetivo, centrándose en:

- Adultos con problemas de salud mental
- Adultos y jóvenes con problemas de abuso
- Jóvenes atendidos en una fórmula residencial
- Niños discapacitados apoyados con colegios
- Víctimas del tráfico humano

Además Borgorete, proporciona beneficios a través de proyectos basados en el aprendizaje permanente, iniciativas especiales que son dirigidas por trabajadores profesionales a menores, maestros de colegio y ciudadanos jóvenes y mayores.

PÄEVAKESKUS KÄO (ESTONIA)

Contacto: Jane Langemets
jane@kaokeskus.ee
www.kaokeskus.ee
+3726720696

La principal meta de Päevakeskus Käo es ofrecer varios servicios de cuidado para niños y adultos con discapacidad (déficit cognitivo severo).

Teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo, físico y emocional de cada paciente, el centro logra proporcionar un entorno seguro y sostenible donde cada persona es considerada como única, y como un todo, creando oportunidades para la autorrealización individual. Los trabajos en el centro están basados en el principio de que cada persona tiene derecho a participar en la vida cotidiana y ha de tener acceso a las actividades apropiadas para su edad y habilidades.

Todas las actividades ofrecidas a pacientes adultos están basadas en planes individuales. El centro también ofrece la organización de servicios de rehabilitación y ha establecido un centro AAC. El centro reconoce que las familias con niños y adultos con discapacidad cognitiva requieren servicios profesionales para llevar una vida tan independientemente como sea posible.

Las actividades en el centro de cuidado de día son significativas para apoyar y fortalecer las diferentes capacidades (habilidades físicas, cognitivas, comunicativas, sociales y cotidianas) de cada paciente para incrementar su capacidad para enfrentarse y participar en la sociedad en la mayor proporción posible.

El objetivo clave del centro es el desarrollo de las capacidades y el conocimiento en el área de la comunicación alternativa (señales simplificadas, equipos de comunicación técnica, libros de comunicación, programas informáticos y otros métodos AAC) y provee consultas a toda Estonia en cooperación con la ONG Inimeselt Inimesele, organización destacada en esta área. Crear oportunidades y desarrollar medios de comunicación alternativa son consideradas tareas cruciales para el centro. Estas ayudan a dar a todos una oportunidad para la participación y la expresión de uno mismo.

UNIVERSITY OF PATRAS (GRECIA)

Contacto: Karalis Thanassis
karalis@upatras.gr
www.ecedu.upatras.gr/
+302610969340

El Departamento de Ciencias Educativas y Educación temprana de la Universidad de Patras, en Grecia, está orientado al desarrollo de la investigación educativa y la provisión de una educación académica para futuros educadores. Su misión era y sigue siendo, formar para la educación pre-escolar.

El Departamento está bien atendido con personal docente e investigador y tiene aproximadamente 1.060 estudiantes universitarios, 50 posgraduados y 65 doctorandos. El departamento ofrece un programa de estudios de postgrado con muchas especializaciones:

1. Teoría social
2. Lenguaje, arte y cultura en Educación
3. Didácticas de ciencias naturales

El equipo investigador del Departamento de Ciencias Educativas y Educación temprana participará en el encuentro del consorcio. Colaborará estrechamente con todos los socios en todas las actividades y seguirá la instrucción del coordinador para la dirección del proyecto. De forma más específica el equipo será responsable de la Evaluación del proyecto.

Por un lado, el grupo objetivo de la Universidad de Patras consiste en estudiantes universitarios y posgraduados de cursos del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Patras. Por otro lado, hay también un segundo grupo de beneficiarios que son los niños de educación infantil. El objetivo con este grupo era dar a los niños la oportunidad de estar integrados en una experiencia integralmente artística.

FUNDACIÓN INTRAS (ESPAÑA)

Contacto: Henar Conde / Sara Marcos Ispuerto
projd@intras.es / proyectos3@intras.es
www.intras.es
+34983399633

INTRAS, referente de la investigación y tratamiento de la salud mental, es una organización sin ánimo de lucro fundada en agosto de 1994 por profesionales del mundo de la salud mental y está dedicada en un alto grado a la investigación e intervención.

El principal grupo objetivo de INTRAS consiste en personas que padecen afecciones mentales, principalmente esquizofrenia y trastornos bipolares, por lo que la organización también realiza actividades y ofrece servicios para los discapacitados, las personas mayores y en riesgo de exclusión social en general, siempre con el objetivo de lograr una mejora en su calidad de vida.

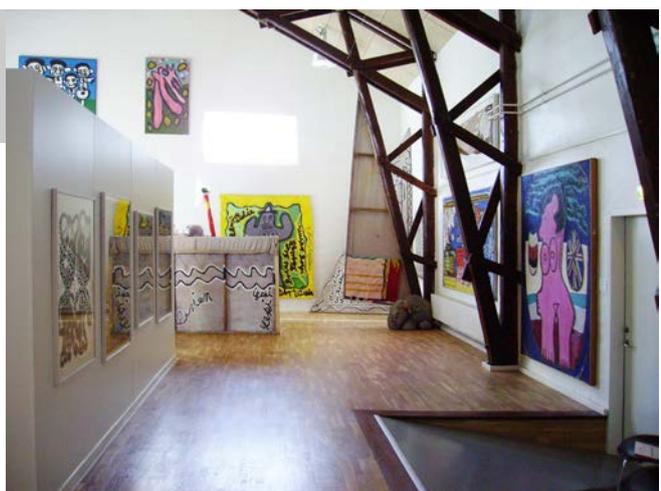
Las diferentes prestaciones son llevadas a cabo por la Fundación en cinco provincias diferentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, incluidos dos centros de formación, un centro de rehabilitación, una residencia, tres centros de día y treinta pisos supervisados.

INTRAS sigue el siguiente método de recuperación: apoyo constante para las personas con enfermedad mental desde que están en el hospital hasta que recuperan su vida normal. INTRAS coordina un centro de rehabilitación psicosocial donde las personas adquieren habilidades básicas. Centros ocupacionales donde nuestros usuarios realizan actividades tales como: cerámica, productos artesanales, teatro, etc. Talleres pre-laborales donde se ofrece diferentes actividades, por ejemplo, reparación de bicis, encuadernación de libros, reparación de calzado, creación de regalos promocionales, etc. El objetivo es que los usuarios elijan la actividad que más les guste, y que creen su propio proyecto de vida. Cuando han sido preparados, entran en el mercado laboral gracias al centro especial de empleo. INTRAS pone un especial énfasis en las actividades de ocio y deportivas, por ser vitales para su integración en la sociedad. Dentro de INTRAS hay un equipo de fútbol que juega en una liga regional y también un grupo de música llamado Calle 61 donde los amantes de la música pueden desarrollar sus habilidades y divertirse. En lo que respecta al aprendizaje permanente, INTRAS ofrece la oportunidad de continuar formándose a aquellos que abandonan sus estudios y/o a quienes quieren incrementar su nivel de conocimiento o conseguir el acceso a una educación superior, facilitando su integración en el mercado laboral.

GAIA MUSEO (DINAMARCA)

Contacto: Maria Bach
maria.bach@randers.dk
www.gaiamuseum.dk
+4589158340

Como organización cultural, el objetivo principal del Museo GAIA es proporcionar experiencias culturales, conocimientos y formación para el público general. El museo tiene de tres a cuatro exhibiciones especiales al año y una colección permanente que muestra la amplitud del arte a través de artistas nacionales e internacionales con problemas de aprendizaje y problemas de salud mental. Dentro de este contexto, hay diferentes divisiones de formación para el empleo de personas con necesidades especiales – esto incluye una concurrida cafetería, un taller de elaboración, un equipo de comunicación, una tienda museo, diferentes talleres de producción y desarrollo de diseños para la tienda del museo y empresas de toda Dinamarca. Además el museo provee formación vocacional para jóvenes con problemas de aprendizaje – en arte visual, estudios de comunicación y asignaturas generales como, hostelería, cocina y limpieza.

Hay que enfocar los objetivos del museo animando a la sociedad a reconocer y aceptar la diversidad. Es esencial practicar esto en todos los aspectos, no solo para exhibir las obras de arte de personas “diferentes de lo normal” sino para hacer posible que estos grupos particulares pueden trabajar y ser parte de un entorno cultural.

Papel del Museo en el proyecto ETRA

El papel del Museo GAIA en el proyecto ha sido para diseñar una estrategia de difusión y asegurar que los socios tomen una participación activa en la difusión de resultados desde el comienzo del proyecto hasta el fin.

Además, el museo ha desarrollado el museo virtual vinculado a la página web del proyecto. Este será usado como una herramienta efectiva de difusión y una plataforma interactiva para obtener inspiración.

PALCO DE SOMBRAS (PORTUGAL)

Contacto: Jose Luiz Fernandes
Jlfernandes.evia@gmail.com
www.e-via.pt
+351917839001

E-VIA | Palco de Sombras tiene como misión contribuir a la potenciación de la ciudadanía activa de las personas de todas las edades y condiciones, promoviendo el aprendizaje creativo que mejora el conocimiento. La educación no formal y la formación cualificada son un importante eje de su actividad pero siendo los conocimientos un proceso continuo, multidisciplinar e integral, ninguna forma de expresión está fuera de su actividad de aprendizaje.

E-VIA | Palco de Sombras tiene como objetivo la cohesión social, trabajando activamente con personas que por cualquier razón tienen una situación de desventaja. Respecto a los derechos humanos, el diálogo intercultural, la equidad entre ciudadanos y la democracia plena son conceptos clave que subyacen de sus actividades.

E-VIA | Palco de Sombras se guía por un estricto criterio de la responsabilidad social, con la misión de crear y difundir productos y servicios que unan las necesidades específicas del desarrollo humano y social y la intervención cultural.

E-VIA es la marca registrada de la organización Palco de Sombras usada como una plataforma coordinada de investigación y de actividades educativas y formativas, incluido el desarrollo de proyectos internacionales.

Los grupos objetivos de E-VIA | Palco de Sombras son inmigrantes de primera y segunda generación, con un bajo nivel de estudios y cualificaciones indiferenciadas, viviendo en un contexto de marginalización social.

EL MODELO ETRA

Podría ser útil revisar la metodología del proyecto ETRA, antes de revisar las experiencias de los socios que la aplicaron. Este capítulo te dará los fundamentos teóricos, los objetivos y el marco general para aplicar esta metodología artística e innovadora basada en el uso de la fotografía, ya que a veces las palabras no son tan efectivas como una foto.

ORIGEN TEÓRICO

ETRA crea un modelo innovador de aprendizaje que beneficia a todos los grupos objetivos pero particularmente a aquellos en desventaja social y educativa. La metodología didáctica del ETRA está inspirada por, pero no basada en, los principios de la terapia y psicoterapia del arte usando la fotografía.

ETRA está basado en los principios del Constructivismo, y asume que el aprendizaje es un proceso social que es provocado, motivado y realizado por las interacciones sociales en curso. El proyecto está en línea con los principios de la Educación liberal adulta, la cual está centrada sobre la senda del aprendizaje no formal, no logrando la

adquisición de titulaciones en sí, sino de competencias transversales clave, especialmente las habilidades de comunicación. La propuesta trata de llegar a través de las fronteras culturales a la pasión por el aprendizaje. El proyecto tiene como objetivo crear oportunidades para mejorar el conocimiento y las habilidades de las personas en riesgo de exclusión social, que en la actualidad siguen estando infrarrepresentadas en el aprendizaje, lo que les permite enriquecer sus vidas e integrarse en sus comunidades. ETRA hace uso de una serie de metodologías y estrategias para aumentar la motivación, guiado por los principios de la educación entre pares y el aprendizaje cooperativo.

Para más información sobre el Modelo ETRA visita nuestra página web: www.etraproject.eu

OBJETIVOS

El objetivo clave del proyecto ETRA es usar la experiencia del arte, particularmente la fotografía, para estimular y promover sentimientos y procesos de aprendizaje en adultos en situación de desventaja social.

Las metas centrales del aprendizaje serán: promover el aprendizaje en áreas artísticas y la fortalecer la inclusión social. Se identifican 3 etapas el desarrollo del programa de aprendizaje:

- RESULTADOS A CORTO PLAZO: Mejora de las habilidades de comunicación a través del arte y desarrollo de una conciencia cultural básica.
- RESULTADOS DE MEDIO PLAZO: Desarrollo de nuevas capacidades y actitudes sociales, culturales e interpersonales.
- RESULTADOS A LARGO PLAZO: Continuación independiente de la práctica artística y la inclusión social.

FOTOGRAFÍA Y AUTO-CONOCIMIENTO

La fotografía ayuda a las personas con dificultades a expresarse creativamente, y a su vez a generar una mayor autonomía, descubrir habilidades ocultas, desarrollar actitudes de vida positivas y posibilitar la relación con otros.

La hipótesis es que mientras la expresión mediante la palabra, de estados de ánimo o pensamientos puede ser difícil, un medio visual facilitará este proceso de comunicación. La fotografía permitirá la representación de puntos de vista individuales. En la educación para las personas con dificultades, la fotografía artística se puede utilizar para facilitar la regulación de las emociones, y facilitar la intercomunicación, haciendo que las personas sean visibles a sí mismos ya los demás.

ETRA da un paso adelante mediante el uso de fotos de personas, objetos, actividades, para expresar sentimientos, recuerdos, creencias y valores. ETRA busca mejorar la comprensión del mundo interior de las personas con problemas, al tiempo que mejora su bienestar.

Las técnicas utilizadas han sido diseñadas para mejorar el conocimiento de la persona, la comprensión y las relaciones con los demás, para aquellos que los métodos verbales no son eficaces o no tan eficaces como es ETRA.

APLICACIÓN METODOLÓGICA

Este programa comienza recogiendo expectativas de los participantes y de trabajadores/formadores sociales, y otros profesionales a través de un ciclo de aprendizaje, o un debate de grupo multidisciplinar donde las necesidades y expectativas son identificadas.

El proceso tiene tres etapas principales:

1. Desarrollo de la percepción estética a través de estímulos basados en el arte.
2. Producción de Obras Artísticas
3. Muestra de las obras producidas al resto de la sociedad.

En la primera etapa las diferentes actividades pueden ser llevadas a cabo para estimular percepciones estéticas, tales como visitas a exposiciones, trabajar con los elementos de percepción visual (color y forma); ejercicio de descripciones iconográficas (el sujeto y su significado, el valor de los símbolos); encuentro con artistas, etc. Cada formador tendrá que estimular la imaginación del grupo, estimular la concienciación cultural y el conocimiento del contexto histórico local y sociológico. Cada formador podrá entonces usar imágenes o diapositivas impresas o llevar a los estudiantes a visitar exposiciones. Es importante entender que el trabajo artístico se convertirá en una especie de facilitador del diálogo, permitiendo el paso de la subjetividad a la objetividad.

Después de esta primera fase, la producción de obras artísticas comienza fotografiando colores, sombras, haciendo fotos temáticas como paisajes urbanos, retratos, auto-retratos, etc.

EVALUACIÓN FINAL

La evaluación significa formular juicios basados en la evidencia, sobre el valor y la calidad de nuestras actividades. Para poder evaluar necesitamos reunir inputs o evidencias, para analizar. Estos inputs deben ser centrados en los objetivos específicos que queremos conseguir.

En nuestro esfuerzo para medir el progreso, necesitamos considerar una línea base, basado en el conocimiento previo de los participantes, después es esencial recopilar pruebas antes, durante y al final de cada actividad. Hay muchas maneras y técnicas, incluyendo la observación estructurada, cuestionarios, debates en grupos pequeños, o diarios escritos.

DISEÑO DEL PROGRAMA

Durante muchos años, los psicoterapéuticas han usado fotografías de pacientes y sus familias como una herramienta para entender las relaciones y facilitar la expresión de sentimientos. Más allá de ser una ayuda para la psicoterapia, la fotografía en sí mismas pueden ser vistas como una actividad terapéutica. Las técnicas aplicadas en el proceso fotográfico se exploran, resaltando las dificultades y los beneficios que las personas pueden experimentar. La fotografía puede ayudar a las personas a mejorar, entre otras cosas, su autocontrol, habilidades sociales y autoestima (Craig Cosden, Dwight Reynolds).

La fotografía en el proyecto ETRA es una herramienta para adquirir competencias, para promover de la reactivación de un individuo y la conciencia colectiva.

ETRA trata de romper las barreras de exclusión a través de un lenguaje personal artístico. Si el arte, por definición, es un proceso narrativo, la creación de productos artísticos no pretende seguir las reglas convencionales de la expresión artística y estética, sino por el contrario para validar el proceso que conduce a la re-activación de la persona en el plano cultural y social. Ese es el sentido profundo, la integración social y la cohesión.

Los participantes de ETRA han recorrido un camino basado en la fotografía. El primer paso fue promover la conciencia cultural a través de exposiciones temporales y materiales didácticos. Luego, fueron guiados a la siguiente etapa que consistía en la producción de fotos artísticas, collages, pinturas, etc. En las páginas siguientes, mostramos algunas de las actividades realizadas durante el programa de capacitación en cada una de las entidades colaboradoras en el proyecto ETRA.

Los trabajos artísticos estarán disponibles en el Museo virtual que te invitamos a visitar dentro de nuestra página web: <http://etraproject.eu>.

Mientras tanto vamos a averiguar cómo se llevaron a cabo los talleres que desencadenaron el proceso.

LA EXPERIENCIA DE PROVINCIA DE PERUGIA

Los talleres han sido llevados a cabo durante un periodo de seis meses desde septiembre de 2012 hasta febrero de 2013, dos veces por semana durante tres horas al día.

El grupo de artistas estaba compuesto por seis participantes con diferentes discapacidades: Síndrome de Down y varios tipos de retraso mental. Todos los participantes viven con sus familias y son asistidos por los servicios sociales de su ciudad.

Los objetivos del proceso fueron conectar la inteligencia cognitiva (habilidad imaginativa), el movimiento (habilidad física) y la inteligencia emocional (socialización, conversación, toma de decisiones).

Cuatro fases diferentes componían el proceso de aprendizaje completo: En la primera, los participantes trabajaron sobre el sentido de los colores, signos y formas. Esto permitió a los alumnos tener una mayor confianza en su creatividad y expresión, experimentando con materiales nuevos y diferentes durante la segunda fase, los formadores introdujeron el lenguaje de la fotografía como herramienta para trasladar en imágenes los trabajos. Los participantes se sintieron más cómodos usando la cámara y empezaron una reflexión colectiva sobre las imágenes.

En la tercera fase, los estudiantes contemplaron obras de arte a través de monografías, libros, imágenes y sitios web. Durante esta última fase, la fotografía fue usada por los participantes como una herramienta para representar su propia realidad y mundo interior. Todas las fases fueron ejecutadas en turnos permitiendo una interacción mutua entre los diferentes lenguajes visuales.

Estas son dos buenas prácticas para ilustrar la experiencia de la Provincia de Perugia:

1: DE LA PERCEPCIÓN A LA CREACIÓN TACTIL

Descripción de la actividad paso a paso

PASO 1: Análisis de los trabajos artísticos de Carlo Carrà. El trabajo fue realizado a partir de la puesta en común y la visión de la obra del artista Carlo Carrà uno de los más importantes exponentes del futurismo. La interacción con las obras artísticas de Carrà fue posible gracias a la utilización de una monografía hecha de imágenes completas. Cada obra se analizó desde un punto de vista puramente estético y simbólico. Se ha dado mucho espacio para la puesta en común de ideas y pensamientos que estimulan la conversación y la interacción. Se utilizaron preguntas específicas sobre la estructura de la obra, mediante el análisis del color, las formas, los objetos representados y las imágenes personales de los participantes.

PASO 2: Dibuja tus propios símbolos. Al final de esta primera fase, cada participante eligió la imagen que más le interesaba y que estimulaba pensamientos e ideas. Después a cada participante se le dio una hoja de papel transparente para poner sobre la reproducción de la obra de arte seleccionada. La tarea consistía en poner de relieve, siguiendo el contorno con el uso de un marcador, el elemento o los gráficos que más atrajeron a cada uno de la obra en sí misma.

PASO 3: Transformación: Posteriormente los participantes trabajaron solamente sobre la hoja transparente desarrollando líneas que habían sido trazadas. Comenzado desde estas líneas, la tarea consistía en construir una imagen personal que fuera una evolución de lo que ellos habían captado durante el diálogo sobre la obra. Estas formas o líneas actuaron como un punto de partida para codificar sus sentimientos.

PASO 4: Compartir. Cada participante compartió con el grupo de artistas la creación realizada.

PASO 5: Creación táctil. Comenzando desde la imagen creada en la hoja transparente se ha realizado una tercera imagen a través del uso de materiales táctiles disponibles (piezas de ropa, objetos varios, botones, telas, cintas, etc.). Los participantes pudieron experimentar cómo es posible crear imágenes a través del uso de otros materiales y no solo a través de pinturas.

Principales objetivos de la actividad

- Activación de la percepción visual.
- Fomentar la creación del significado
- Promover sentimientos de autoestima.
- Proporcionar cohesión y fomentar el desarrollo de las relaciones positivas.
- Mejorar el entendimiento mutuo entre los participantes.
- Procesos de transformación.
- Experimentar con materiales reciclados como elemento adicional de percepción.

Problemas encontrados y soluciones

Algunos participantes encontraron problemas para comunicar sus ideas y sentimientos durante la interacción de la obra de arte y en algunos casos aparecían estereotipos verbales. Cambiando el enfoque para facilitar la expresión de pensamientos usando mecanismos de libre asociación, ayudó a resolver este problema. Estas palabras y/o frases se escribieron

en una hoja de papel y junto con los participantes se identificaron los más importantes..

Resultado obtenido

Los estímulos, representados por las obras de arte, han facilitado el pensamiento integral, permitiendo el uso de imágenes y pensamientos individuales.

La creación de una imagen nueva y personal ha resultado ser una experiencia transformadora que actúa a todos los niveles al mismo tiempo. También el uso de materiales táctiles ha activado este proceso, al hacer consciente lo desconocido, a través de la creación de imágenes, procedentes del interior y del exterior.

Los participantes, pese a sus dificultades cognitivas, han participado muy activamente durante todas las fases propuestas demostrando una fuerte curiosidad hacia la expresión artística.

Un resultado importante es que en algunos casos las actitudes estereotipadas y la creación de imágenes idénticas ha sido fuertemente atenuado. Además los estudiantes han mostrado un incremento en su atención y concentración durante las actividades artísticas y durante el compartimiento colectivo.

Los participantes opinan

“Este taller ha sido verdaderamente una buena forma de calmarme a mí mismo”

“Hoy me sentí muy bien y relajado”

“No pensé que podría crear algo tan bonito. Estoy muy feliz”

2: FOTOGRAFIA COMO METAFORA DE LA AUTO CONSTRUCTION

Descripción de la actividad paso a paso

PASO 1: Selección de las propias fotografías. Los participantes trabajaron con fotografías realizadas por ellos. Cada participante eligió las imágenes (un mínimo de 5 a un máximo de 10) que fueran más representativas para ellos.

PASO 2: La creación de su propio espacio. Mi historia, mi casa. Las imágenes seleccionadas se dispusieron en una gran hoja blanca. Se preguntó a los participantes que eligieran autónomamente donde poner las fotos. La tarea consistía en crear una historia con un significado personal.

PASO 3: Escribir palabras asociadas. Se pidió a los participantes que encontraran palabras conectadas con cada fotografía. Las palabras debían ser escritas espontáneamente, para describir emociones, sensaciones y/o memorias.

PASO 4: Escribir un título significativo para la creación personal: Los participantes deberán examinar las fotos y las palabras elegidas encontrar un título para todo el collage.

PASO 5: Esta es mi casa. En esta fase, cada participante ha “invitado” a los otros miembros del grupo a descubrir su “casa” (el collage personal) explicando la razón de cada elección hecha (imágenes y redacción). De esta forma los participantes pudieron compartir el significado personal de su propia creación.

PASO 6: Crear el plano de una ciudad. En esta fase se decidió crear un mapa mediante la creación colectiva realizada por los distintos miembros del grupo. Una pared entera estaba cubierta de papel en la que los participantes pegaron sus collages seleccionando la ubicación en el mapa. Se pidió que a través de los materiales disponibles crearan conexiones entre casas, carreteras, parques, tiendas, personajes añadidos, etc.

PASO 7: Un título significativo para la creación del grupo: Se pidió a los participantes que examinaran el mapa que habían creado y encontraran un nombre común para la ciudad.

Principales objetivos de la actividad

- Estimular el proceso de selección de imágenes (Editar)
- Estimular el proceso de creación de significados
- Fomentar la comunicación
- Incrementar el entendimiento de los diferentes puntos de vista
- Promover la auto-expresión a través de la fotografía
- Promover el dialogo construyendo una obra colectiva

Problemas encontrados y solucionados

No ha habido problemas durante la actividad. Todos los alumnos han participado en el trabajo con gran entusiasmo mostrando una buena habilidad para crear usando todos los materiales artísticos disponibles.

Objetivos logrados

El proceso de compartir fotos con el grupo ha permitido que a los participantes hablar sobre qué fue lo más importante para ellos. Esto ha aumentado significativamente su autoestima y la posibilidad de contar sus historias. En este caso, las fotografías pueden actuar como un sustituto para la comunicación verbal, ofreciendo un lenguaje visual y significando una emoción completa, que podrían ser utilizados en un sentido metafórico: permitiendo a la persona hablar a través de la imagen, esta imagen sería un medio de organizar y estructurar el discurso.

El trabajo colectivo ha permitido al grupo crear un espacio compartido donde cada miembro ha podido sentirse libre para ir más allá de la vergüenza.

Nuestros participantes dijeron

“Estoy muy feliz de estar en este grupo y hacer fotos para comentarlas”

“Gracias por ver mis fotografías”

“Esta ciudad es muy agradable y dice cosas de nosotros”

Los resultados de la formación en la Provincia de Perugia

Todos los participantes encontraron útil usar materiales artísticos y fotos. Esto transformó su auto comprensión y comportamiento tanto mentalmente como de su vida diaria. Cada participante pudo expresar su opinión en grupo sin tener miedo a ser juzgado. Su nivel de atención incremento enormemente durante el trabajo. También el proceso ayudó a facilitar las asociaciones, memorias e historias ayudando a los participantes a desarrollar relaciones positivas y mejorar su autoestima.

LA EXPERIENCIA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA BORGORETE

Borgorete guio la actividad en dos grupos de participantes: 11 adultos en el programa de rehabilitación por consumo de drogas y 12 adultos afectados por enfermedad mental. El trabajo fue llevado a cabo en un periodo de 4 meses y medio, con una frecuencia de dos veces a la semana durante 3 horas cada una. El resultado fue muy bueno y consiste en 500 fotos y otras obras artísticas.

Las actividades fueron divididas en varias secciones que abarcan temas clave: el color, los signos, el espacio y el lenguaje de la fotografía.

Los talleres de arte, alternan momentos de reflexión sobre la imagen y los aspectos temáticos que el Arte (europeo) ha trabajado a través de los siglos; laboratorio fotográfico, encuentros con artistas, visitas a museos y exhibiciones, permitieron una interacción entre los diferentes lenguajes visuales. Un espacio fundamental se ha reservado para el intercambio y los comentarios dentro del grupo sobre las actividades llevadas a cabo.

Estas son dos buenas prácticas para ilustrar la experiencia de Sociedad cooperativa Borgorete:

BUENA PRACTICA 1: VISITA DEL “ARTE”

Descripción de la actividad paso a paso

Visitar la exhibición Historia Due por Rita Mele y Teresa Pollidori y Oltre la fotografia por Federica Braoni y Alessandra Tescione en el Centro de Arte Contemporáneo Trebisonda en Perugia.

PASO 1: Se pidió a los participantes que visitaran libremente la exhibición e hicieran fotos de las obras y de los detalles que les interesara.

PASO 2: Durante la visita, se guio a los alumnos para analizar los estilos y técnicas utilizados para crear las obras de arte.

PASO 3: Entonces se creó un momento de reflexión, sentados en un círculo en el suelo: los participantes fueron animados a expresar sus opiniones sobre las obras.

PASO 4: En la siguiente tarea se preguntó a los estudiantes que eligieran un trabajo que a cada uno le hubiera llamado la atención y creara una obra visual que representara su interpretación personal de ella. Los participantes usaron diferentes materiales y técnicas: cartulinas, tizas, pinturas de colores de cera, periódicos, revistas, collages, etc. Los materiales estaban en el suelo y la actividad se llevó a cabo trabajando allí mismo.

PASO 5: Después de terminar la actividad, se colocó cada trabajo cerca o sobre la obra elegida para poder analizar las similitudes y el significado, entonces cada participante explicó su trabajo al grupo.

Principales objetivos de las actividades

- Estimular la percepción a través de la comprensión del arte.
- Estimular una participación activa en la visita y en la actividad.
- Estimular el pensamiento crítico.
- Estimular la capacidad para crear obras expresivas y creativas
- La capacidad para experimentar con materiales y técnicas diferentes.
- La capacidad de usar el espacio de una forma poco convencional
- La capacidad de analizar su propio trabajo en relación con la obra elegida.
- La adquisición de un lenguaje artístico como una herramienta de comunicación desde el punto de vista de cada uno
- Concienciación de que las obras de arte y de que las fotografías son herramientas narrativas.

Problemas encontrados y soluciones

No tuvimos dificultades específicas para hacer este trabajo pero si hubo cierta vergüenza inicial, posiblemente motivada debido a que alguno de los participantes nunca había visitado una exhibición de arte contemporáneo. Fuimos capaces de superar esta vergüenza al hablar con ellos acerca de las obras de arte y haciéndoles entender que su reacción era normal. En esencia, hemos tratado de reducir la brecha entre ellos y las obras de arte y en este caso el uso de la cámara ha sido una gran ayuda porque a través de la lente, los participantes fueron capaces de crear una relación más íntima con la obra de arte y capturar los detalles más interesantes.

Durante la actividad creativa descrita anteriormente en el punto 4, ha sido muy útil trabajar directamente sobre el suelo así esta modalidad ha creado una atmósfera agradable y los participantes se sintieron a gusto y libres para expresarse.

Objetivos logrados

La adquisición del lenguaje como una forma artística de expresión; un sentido de pertenencia al grupo; la conciencia y la comprensión del lenguaje del arte; la mayor autoconfianza; el interés en el arte; la habilidad de ver la realidad desde diferentes puntos de vista; el descubrimiento de uno mismo y la propia habilidad expresiva de cada uno en el campo creativo.

Nuestros participantes dijeron

“Ver y dialogar sobre las obras de los artistas contemporáneos me ha ayudado a ver las cosas de forma diferente” (S.)

“Empecé a ver las imágenes sin tener una idea clara y entonces cuanto más trabajaba más ideas coseché. No podía para” (F.).

“Cuando llegué estaba de mal humor, entonces me sentí mucho mejor y no pude dejar de crear” (G.).

“Me di cuenta de que el arte es como una extensión en la que el objeto es reproducido y combinado con nuestras emociones” (G.).

2: CREAR UNA HISTORIA EN IMÁGENES

Descripción de la actividad paso a paso

Durante el taller, los participantes llevaron muchas fotografías trabajando sobre varias de ellas propuestas por nosotros y particularmente elegidas por ellos. Con el material fotográfico obtenido se creó un libro – uno físico, que habla de toda la historia del camino y en general de la experiencia común vivida durante el curso.

PASO 1: Miramos las imágenes en formato digital a través de la proyección en la pared para hacer una primera selección que fue representativa para ellos. Después las imágenes fueron impresas.

PASO 2: Entregamos a cada persona sus propias fotos y les pedimos que organizaran las imágenes de acuerdo con su propia línea narrativa (estética y emocional).

PASO 3: Después de familiarizarse con las imágenes, se les pidió que compusieran tres grupos de imágenes que representen historias. Cada participante siguió un gusto lógico y personal haciendo la elección de las fotos individualmente.

PASO 4: Se pidió a los participantes que dijeran que composiciones representaron y que las compartieran con el grupo, expresando su punto de vista y creando un diálogo, basado en sus fotografías.

PASO 5: Entonces pedimos a los participantes que pusieran en secuencias todas las composiciones hechas para crear un significado común, como si estuviéramos en una exposición. Las fotos fueron colgadas en la pared para evaluar su eficacia.

PASO 6: Después se pidió a cada participante que eligiera la composición que fuera más significativa y representativa de su camino personal. Hubo que dar un título a cada elección que expresase en una palabra o en un concepto el significado profundo de sus trabajos. Resultaron ser los siguientes títulos: Imagina – Viaje – Libertad – Señales – Harmonía – Identidad reconocida.

PASO 7: Entonces les pedimos que decidieran conjuntamente un título para la secuencia que tuviera un significado común. De esta nueva secuencia se dibujaron los títulos de este capítulo del libro.

PASO 8: Se pidió a los participantes que recopilaran todas las composiciones fotográficas conectadas con cada capítulo.

PASO 9: El siguiente paso fue crear la estructura del libro usando hojas de papel, donde hemos insertado las composiciones fotográficas. todos han participado activamente, en la creación de este libro.

PASO 10: Se pidió a los participantes que crearan la portada del libro y encontraran un título que resumiera todo el camino creativo.

Principales objetivos de la actividad

- La habilidad de seleccionar (Editar).
- Estimular el pensamiento crítico.
- La habilidad de interpretar e ir más allá de la apariencia formal de las imágenes.
- La habilidad de confrontar ideas con otros.
- La habilidad de asignar un significado al trabajo hecho.
- Compromiso y seriedad en el cumplimiento de la tarea
- La conciencia de que el lenguaje de la fotografía también puede ser entendido como una herramienta de comunicación de su sensibilidad y de sí mismos.

Problemas encontrados y solucionados

Encontramos una dificultad inicial en parte de los participantes al analizar sus propias fotos mientras que a otros les fue muy fácil la interacción. Resolvimos el problema mediante procesos proyectivos, preguntándoles directamente diferentes cuestiones y tratando de estimular un debate entre todos los miembros de grupo, para que ellos pudieran “ver” sus imágenes a través de los “ojos” de los otros.

Objetivos logrados

La adquisición del lenguaje fotográfico; el sentimiento de pertenencia a un grupo; crear un sentimiento común; concienciación y entendimiento de los lenguajes fotográficos como una herramienta de comunicación; aumento de la auto-confianza; la habilidad de ver la realidad desde diferentes puntos de vista; el auto-descubrimiento de ellos mismos y sus habilidades expresivas; la autoestima.

Nuestros participantes dijeron

“Ha sido útil oír los comentarios que otros han hecho sobre mi trabajo” (An.).

“Pude ver todas las cosas que un imagen decía y aprendí a hablar y a transformar una emoción en una obra” (A.).

“Nunca había pensado en una fotografía como un medio de expresión y me gustó mucho” (T.).

“Aprendí que la fotografía no sólo es una representación de un objeto o un paisaje sino una expresión de nosotros mismos” (L.).

“Veo más profundamente la realidad que me rodea” (Ar.).

“No soy yo quien hace la foto, es la foto quien me busca” (An.).

Logros de la formación en Borgorete

Durante este período se han alcanzado los mejores resultados en términos de participación de los alumnos. Los grupos seleccionados, no son fáciles de involucrar y el hecho de que hayan estado participando continuamente en las actividades ha sido todo un éxito. Durante el curso, nunca se negaron a realizar cualquier actividad propuesta. Siguieron un camino de crecimiento personal basado en la experiencia de compartir. Descubrieron un interés por el arte y la fotografía y comprendieron cómo estos lenguajes permiten expresarse y comunicarse con los demás. Han demostrado un dominio cada vez mayor en la capacidad de analizar su propio trabajo y el de otros.

LA EXPERIENCIA DE PÄEVAKESKUS KÄO

Se planeó organizar diferentes grupos quienes participarían en las actividades de arte para fortalecer la expresión de nuestros participantes.

El primer grupo fue creado para trabajar con boles de papel de colores/decorados y hechos a mano. Había 5 personas en el grupo. Los participantes (2 hombres, 3 mujeres) tenían edades comprendidas entre los 24 y los 39 años. La principal característica de los miembros del grupo fue la discapacidad intelectual, algunos de ellos tenían también trastornos psíquicos y rasgos de autismo. Sin limitaciones físicas. Para la auto-expresión fue necesario un equipamiento alternativo para la comunicación (Imágenes PCS, pizarras, libros, instrucciones, etc.). El segundo grupo trabajó con telares SAORIES (telares de origen japonés) el grupo estaba compuesto por 7 miembros (3 hombres, 4 mujeres) con edades comprendidas entre 20 y 30 años. Todos los participantes tenían discapacidad intelectual, con un comportamiento autista. Casi todos los miembros del grupo necesitaban usar ayuda en la comunicación para entenderse y expresar sus deseos y necesidades (Imágenes PCS).

Las actividades que fueron llevadas a cabo en Päevakeskus Käo se desarrollaron cuidadosamente, ya que es importante asegurarse de que todo el mundo tiene la oportunidad de participar. Se consideraron las necesidades de los participantes (capacidades físicas y mentales), y se utilizaron materiales de apoyo como instrucciones utilizando imágenes PCS. La idea principal era centrarse en los aspectos positivos del entorno de trabajo - la mejora de las habilidades sociales, capacitación, experiencia de éxito, la apreciación del trabajo de los demás, etc.

Las actividades fueron colorear boles de papel a mano y tejer con los telares SAROIS.

Estas son dos buenas prácticas para ilustrar la experiencia de Päevakeskus Käo:

1: COLOREAR A MANO BOLES DE PAPEL

Descripción de la actividad paso a paso

PASO 1: Las Imágenes PCS son diferentes herramientas visuales para apoyar la conversación. El tema de preparación del debate fueron los colores en la naturaleza y se presentó a través de diapositivas. La presentación fue sobre fotos de las cuatro estaciones en Estonia (Ver apéndices).

PASO 2: Para apoyar la conversación se utilizaron 6 cuestiones: ¿Qué puedes ver en la foto? ¿Cuáles son los colores que ves? ¿Cuál es la presente estación? ¿Por qué piensas eso? ¿Dónde se ha hecho la foto? ¿Qué clase de sentimientos y emociones obtienes cuando miras la foto? ¿Qué es lo que más te gusta de esa estación?

PASO 3: Se pidió a todos los miembros del grupo su opinión sobre las actividades y la participación en el grupo de trabajo.

PASO 4: Ver las presentaciones juntos y responder a las preguntas.

PASO 5: Antes de las actividades prácticas fue necesario buscar, recopilar y preparar diferentes herramientas para los miembros del grupo (boles de papel hechos a mano, colores, cepillos, lápices, etc.).

PASO 6: Finalmente colorearon los boles de papel hechos a mano (los boles de papel que fueron hechos previamente por los miembros del grupo). Antes de empezar el trabajo todo el mundo pudo expresar que estación del año sería representada en el bol. De acuerdo con su elección, los participantes pudieron elegir ellos mismos los colores que querían usar. Las técnicas de pincel y cepillo de dientes que se usaron para decorar los boles.

Principales objetivos de la actividad

El objetivo fue dar una oportunidad para la auto-expresión, y la toma de decisiones.

Problemas encontrados y solucionados

Los casos analizados mostraron muy buenos resultados. Se observó que era necesario practicar estas actividades más frecuentemente que sólo una vez. Pero este tipo de preparación comprensiva lleva mucho tiempo y muchas veces no hay tiempo disponible para que esto suceda.

La evolución del individuo es más efectiva si el proceso es capturado desde el principio hasta el final con fotos de alta calidad. La evaluación la realizan los participantes y también los monitores. Si es posible todas las actividades podrían ser capturadas también como video.

Objetivos logrados

De los comentarios de los participantes se puede decir, que el proceso fue totalmente exitoso y cumplió su propósito, apareciendo este como “una gran fuente de inspiración”. Se hicieron unas decoraciones muy bonitas y muy diferentes de cada bol de papel. Por ejemplo, para los colores del tema invernal uno de los participantes eligió el azul de fondo y la técnica de cepillo de diente para hacer las salpicaduras el color blanco. Uno de los miembros hizo el tema primaveral siendo la base verde rociado con amarillo.

Nuestros participantes opinan

Cada participante se autoevaluó después de haber terminado todo el trabajo y ver como él/ella lo estaba haciendo. La evaluación se llevó a cabo usando centros de herramientas de autoevaluación (emoticonos). Además de eso cada participante pudo expresar su opinión y sentimientos durante el proceso usando las pizarras y los libros de comunicación. Los miembros del grupo estuvieron muy agradecidos y felices con esta experiencia. Muchos de ellos les gustó la posibilidad de participar en un proceso de diálogo abierto. Aunque algunos encontraron el debate demasiado largo.

2: PROCESO DE TEJIDO ARTÍSTICO SAORI (TELARES JAPONESES)

Descripción de la actividad paso a paso

PASO 1: Es necesario preparar la sala para la actividad quitando todas las cosas innecesarias que pudieran distraer a los miembros del grupo.

PASO 2: Estar seguros de que los telares SAORIS funcionan perfectamente. Elegir y preparar los diferentes hilos de colores y materiales.

PASO 3: Averiguar las expectativas (con materiales AAC). Animar e inspirar a los estudiantes para que participen.

PASO 4: Explicar la actividad (mostrando ejemplos), y mostrar los materiales previamente realizados (estímulo e inspiración). Es importante aprender en conjunto y practicar las técnicas de cómo trabajar con el tricotado SAORI (cruce de un grupo de puntos sobre otro), el uso de patrones de colores, autoexpresión a través de colores, la coordinación ojo-mano, la paciencia y la práctica, la espera de su turno, elogios hacia los esfuerzos de otros, limpieza del lugar de trabajo después de la actividad, etc.

Había supervisores presentes que daban soporte y guiaban al grupo en cada etapa del camino. Es necesario proporcionar las herramientas y las hojas de trabajo (fotos, imágenes PCS) creando un entorno seguro y comprensible para todos los participantes.

Principales objetivos de la actividad

Los miembros del grupo quienes estuvieron participando en la actividad artística (tejer con SAORI) necesitan mejorar sus habilidades sociales,

habilidades motoras y autoexpresión. La mejor forma de hacer esto es a través de actividades artísticas que den experiencias de éxito y una autoexpresión visible (fortalecimiento y comunicación en el grupo).

Problemas encontrados y resueltos

Los formadores tuvieron que hacer un esfuerzo para eliminar prejuicios de los participantes. El problema principal era mantener el ambiente tranquilo, alegre y respetuoso hacia los demás. Fue importante tomarse un tiempo y esperar su propio turno. También fue importante recordar a los participantes demostrar su aprecio hacia el trabajo de otros miembros del grupo. Fue necesario recordar el propósito del trabajo en grupo pacientemente explicando la importancia de la actividad artística. También se necesitó ser lo más claro posible y realizar todas las actividades paso a paso (un ambiente seguro y expectativas claras).

Objetivos logrados

La actividad de tejer en SAORI permitió a los miembros del grupo aprender y recordar que las actividades con telares SAORIS ofrecen una autoexpresión creativa. Apareció la posibilidad de crear y producir un estilo/patrón único, elegir colores, aprender habilidades técnicas y preparar materiales (diferentes hilos con diferentes colores y formas, etc.). los miembros del grupo pudieron hacer preciosas y coloridas bufandas que enseñaron a profesionales del centro y a familiares etc.

Nuestros participantes opinan

La retroalimentación global después de las actividades fue muy positiva, especialmente cuando los supervisores / asistentes se tomaron su tiempo para explicar y animar a todos.

Logros de la formación en Päevakeskus Kõo

Los alumnos fueron animados a participar y dar su toque especial al proyecto (no sólo siguiendo a los asistentes). Dándoles ánimo para producir cosas bonitas en una actividad que primero parecía muy complicada. La actividad artística (llevada a cabo durante ETRA) dio a los participantes una oportunidad de pasar algún rato junto con los otros miembros del grupo, aprendiendo a apreciar el esfuerzo y el trabajo de los otros.

Fue positivo que los miembros del grupo estuvieran muy interesados y motivados en el proceso. Las actividades fueron simplificadas y visualmente comprensibles. Para lograr estos, se usaron las herramientas AAC. Cada participante pudo expresar su opinión, expectativas y evaluación de los resultados. El entorno, dado que el centro de día fue favorable para llevar este proceso. La actividad ETRA dio una oportunidad para combinar dos formas de autoexpresión – herramientas AAC y trabajo creativo artístico.

Realizamos una introducción sobre la fotografía dando a los participantes algunas herramientas básicas. La mayoría de nuestros alumnos son personas con enfermedad mental, principalmente depresión, desorden bipolar y psicosis.

20 personas están participando en el taller de fotografía ETRA cada miércoles de 16:00 a 18:00, pero también se visitaron algunas exposiciones fotográficas fuera de ese horario. Estas visitas han sido muy útiles y motivadoras, como una fuente de inspiración y creatividad. Vemos la influencia de estas visitas en las actividades y los participantes se han dado cuenta de que hay muchas formas diferentes de expresarse.

Se han visitado multitud de exposiciones de arte con la ayuda de un guía profesional: Paco Gómez, Saul Leiter, La velocidad en un instante; Jessica Lange, esto es Pop art, China next door, Cara a cara, Los progresistas de Colonia, etc. Se han preparado talleres de formación usando cámaras compactas, cámaras réflex, fotografía de estudio, fotografía exterior, etc. Trabajamos conceptos como la velocidad de la película, la abertura, luminosidad, proporcionalidad, etc. Combinamos las clases con las exhibiciones para motivarles a hacer cosas similares por su cuenta. Photoshop fue también usado en este proceso creativo.

Estas son dos buenas prácticas para ilustrar la experiencia de Fundación INTRAS.

1: CONTRALUZ

Descripción de la actividad paso a paso

Todos los participantes se reunieron y se explicó la base de la iluminación fotográfica. El objetivo es hacer siluetas en entornos brillantes y destacar la importancia de una buena composición. También están tratando de indicar el hecho de que la fuente de luz no debe ser muy alta, para poder obtener buenas imágenes. Es importante poner la cámara tan perpendicular a la fuente de luz como sea posible para obtener fotos de buena calidad.

Es vital mostrarles algunos buenos ejemplos, así los participantes pueden obtener una idea del resultado deseado. Durante las exposiciones visitadas también se les mostró algunos buenos ejemplos de fotos a contraluz.

Organizamos grupos formados por cinco personas que tomaban fotos. Se eligió el río que cruza la ciudad, donde hay una pequeña playa de río. Dentro de cada grupo, seleccionamos a una persona responsable de hacer la foto, él/ella es el fotógrafo; el resto de ellos son elementos de la imagen que el fotógrafo deberá colocar donde quiera. Cada miembro del equipo tiene que ser fotógrafo una vez, teniendo unos 15 minutos para elegir la localización, la composición de la escena y entonces hacer la foto.

Una vez que todos ellos han hecho al menos una foto, se descargan las imágenes y se hace una selección de las más creativas. Entonces, las fotos seleccionadas son subidas a Facebook para que todo el mundo pueda comentarlas.

Principales objetivos de la actividad

- Estudiar el concepto de composición
- Entender el concepto de contraluz
- Incentivar la creatividad, el trabajo en equipo y también el concepto de “equipo”
- Aprender como evaluar y seleccionar unos trabajos propios y también los de los otros
- Desarrollar la iniciativa propia y coordinar habilidades

Problemas encontrados y soluciones

Algunos de los participantes necesitaron alguna ayuda para coordinarse con el resto del equipo debido a su falta de iniciativa. Cuando los educadores se encontraron con estas situaciones, es altamente recomendable sugerir alguna solución e incluso proponer que algún amigo del equipo le ayude. Además, ha sido muy duro para alguno de ellos manejar bien la cámara. Algunas veces fue difícil seleccionar las imágenes para compartir, los participantes no siempre están de acuerdo. Es una buena oportunidad para trabajar en la resolución de conflictos. Para este ejercicio, se necesita condiciones de luz constantes, así que hay que seleccionar el día muy cuidadosamente.

Objetivos logrados

14 participantes (en 3 grupos) hicieron alrededor de 60 fotos, 12 de ellas fueron subidas a Facebook. Puedes ver algunos de los trabajos realizados en:

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=540251966009409&set=a.540251379342801.120574.169423189758957&type=1&theater>

Nuestros participantes dijeron

“Me gusta el contraluz porque mi cara está oculta” (Toño).

“Lo que me parece más difícil es lograr el nivel de luz adecuado. El medidor de luz se mueve mucho” (José Ramón).

“Es muy importante que el sol no esté demasiado alto para obtener un buen contraluz” (Celia).

Descripción de la actividad paso a paso

Usamos una tarjeta para explicar que es una macro foto y cómo usarla. Los alumnos se animaron a participar en la explicación preguntando que objetos ellos podrían usar para la macro fotografía. Entonces, les mostramos algunos buenos ejemplos de macro-fotos.

Para este ejercicio, usamos una colección de juguetes antiguos. Hicimos grupos y se les pidió que crearan una foto con la luz apropiada (en una sesión anterior, ya se había trabajado sobre el concepto de contraluz). Una vez que el conjunto fotográfico fue elegido, cada miembro del grupo debía elegir un juguete y hacer una macro foto con un fondo blanco y negro. Fueron advertidos sobre ángulos, enfoques, brillo, etc. para mejorar su trabajo.

Ellos se encargaron de la descarga de las fotos en el ordenador y además seleccionaron juntos las mejores fotos para subir a Facebook.

Principales objetivos de la actividad

- Entender el concepto de macro fotografía.
- Reforzar la importancia de la iluminación en la fotografía.
- Aprender como componer un set fotográfico.
- Aprender como respetar los turnos y compartir materiales.
- Fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo de la creatividad.

Problemas encontrados y solucionados

Hay siempre integrantes del grupo que intentan obtener más atención del monitor, hay que tener cuidado de dedicar tiempo a todos los participantes. Además, hay siempre problemas durante la selección de fotos para subirlas a Facebook así que este es también un excelente ejercicio para trabajar la resolución de conflictos. Además, podría haber algunos problemas al manejar y controlar las cámaras réflex.

Objetivos logrados

14 alumnos participaron en esta actividad. Hicieron 70 macro fotos de 45 juguetes antiguos. Algunos trabajos están disponibles aquí:

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=543417802359492&set=a.543416795692926.121025.169423189758957&type=1&theater>

Nuestros participantes dijeron

“Pensaba que esta clase de fotografía era solo para insectos” (Javier Boal).

“¡Déjame en paz! Estoy intentando enmarcar este escudo templario dame tiempo” (Alberto).

“¿Puedo sacar impresa la foto del tranvía que he hecho? Por supuesto, estoy deseando ver cómo ha quedado” (Rafael Garrido).

LA EXPERIENCIA DE PALCO DE SOMBRAS

Los participantes fueron divididos en dos grupos de 12 personas cada uno. El primer grupo estaba formado por inmigrantes africanos de primera generación, personas de unos 60 años de edad, bajo nivel educativo y en algunos casos con riesgo de exclusión social. Había 2 hombres y 10 mujeres. Las actividades tuvieron lugar de diciembre de 2012 a febrero de 2013. Como los formadores recuerdan: “Es increíble como un grupo en el que la mayoría nunca había cogido una cámara, rápidamente alcanzó los objetivos. La edad avanzada del grupo nunca ha sido un impedimento para la realización de las actividades”.

El Segundo grupo estaba compuesto por inmigrantes africanos de primera o segunda generación, edad-media y jóvenes, adultos activos, mayoritariamente con un nivel bajo de educación. Había 3 hombres y 9 mujeres. Las actividades se llevaron a cabo de febrero a abril de 2013. La expresión creativa a través de la fotografía fue un proceso de reflexión personal y un camino para aumentar la concienciación crítica. “Fue un grupo que superó las dificultades inteligentemente y se esforzó para lograr los resultados”.

El programa se estructuró en 4 módulos cuya estructura interna fue adaptada a la dinámica de cada grupo. Los módulos fueron:

- 1- Sensibilización de la expresión creativa y del arte: Visitas a museos y exposiciones con una explicación guiada (16 horas).
- 2- Percepción de la fotografía como arte (4 horas).
- 3- Introducción a las técnicas fotográficas, formas y contenidos (6 horas).
- 4- Producción y edición (24 horas).
 - a) Producción de dos proyectos: Creativo y documental.
 - b) Edición de formación con análisis de los resultados en curso.

Estas son dos buenas prácticas para ilustrar la experiencia de Palco de Sombras:

1: RETRATO

Descripción de la actividad paso a paso

El retrato fue la elección de más participantes para la implementación del proyecto creativo. Por lo tanto, se dio una atención especial a la teoría y práctica del retrato: regla del tercio, líneas, punto de vista, simetría, exposición, etc.

Principales objetivos de la actividad

Producir retratos que pusieran al descubierto a la persona en su contexto social.

Esta actividad fue verdaderamente motivadora para los participantes, quienes mostraron un gran entusiasmo a fotografiar a su familia y amigos y al mismo tiempo, mostraron su realidad al mundo.

Problemas encontrados y soluciones

La principal dificultad fue la aplicación de los conceptos y las técnicas como la regla de los tercios. Las dificultades fueron resueltas a través de la experimentación dentro de los miembros del grupo y analizando los resultados.

Objetivos logrados

Cientos de retratos, que constituyeron alrededor del 75% de todas las fotos realizadas.

2: PROYECTO DOCUMENTAL

Descripción de la actividad paso a paso

Durante esta actividad los participantes aprenden como se crea un documental fotográfico; llegaron a conocer la teoría y la práctica.

Principales objetivos de la actividad

Desarrollar un proyecto fotográfico a través de la reflexión personal sobre la realidad de la zona de Cova da Moura y al mismo tiempo producción de documentales individuales que formarían parte de una obra común.

Problemas encontrados y solucionados

El tema de cada participante es un aspecto que requiere un gran cuidado, el análisis y el consenso entre los intereses individuales de cada uno, las posibilidades de ejecución y los intereses del grupo.

Objetivos logrados

En ambos grupos todos los participantes desarrollaron su proyecto individual y crearon resultados, que todos juntos, constituyen una visión múltiple, personal y colectiva de una realidad compleja, algunas veces socialmente extrema, que representa el barrio de Cova da Moura y sus habitantes.

Los participantes se dieron cuenta de que estaban entregando un mensaje de su barrio y a contribuir a la concienciación colectiva acerca de su realidad social, tanto dentro como fuera de Cova da Moura.

Más de 10.000 fotos fueron realizadas por los 23 participantes que completaron la formación, hubo una selección final de 170 fotografías – todas presentadas en proyección en la exhibición nacional- y con ellas se hizo:

- 1 - Una selección limitada de 46 fotos (2 por cada participante) que fueron impresas en formato 30x40 cm y mostradas en la exposición;
- 2- Con 90 de las otras fotos se creó un panel mosaico con una medida de 150x200 cm, también presentado en la exposición y en el futuro será puesto en un edificio de la Asociación Moinho da Juventude en el barrio de Cova da Moura.

LA METODOLOGÍA ETRA CON NIÑOS

Por la Universidad de Patras

El elemento básico de este programa podría resumirse como un intento expresivo para poner de relieve el arte. 23 alumnos de infantil de una guardería de Patras, Grecia, trabajaron con sus profesores y dos artistas, Ganaelle Bressoud e Irene Brati. Algunos estudiantes del Departamento de Ciencia Educativa y Educación temprana siguieron sus actividades. El objetivo era dar a los niños la oportunidad de estar involucrados en una experiencia artística integral en torno a la fotografía. Las actividades tienen dos partes: la activación del interés hacia las posibilidades expresivas del arte y la producción de trabajos artísticos basados en la fotografía.

Sobre la base del proyecto ETRA no enseñamos ningún conocimiento teórico o práctico. Trabajando con los niños, los artistas tuvieron la oportunidad de crear auténticas condiciones artísticas y vincular experiencias de los niños con diversas cuestiones relativas a las preguntas, las prácticas y conocimientos sobre el arte.

El programa se divide en tres etapas.

A1. Preparación.

A2. Concepción de una idea general.

B. Investigación.

C. Aplicación.

Explotación del proyecto ETRA: utilización de la fotografía en educación temprana

El proyecto ETRA encuentra la fotografía como una forma privilegiada de arte. Esta perspectiva revela muchos aspectos de la fotografía, que podrían ser considerados de un valor extremo para los alumnos de preescolar y primeros cursos de primaria. Mediante este programa los niños encuentran el punto de partida de una larga jornada que determinará quienes son. La fotografía no es nada más que la construcción de una imagen de espejo. Una imagen, que se activa a partir de la realidad y registra cosas reales. Por otro lado, una fotografía es una construcción por la que se forma una imagen de sí mismo más o menos ideal que será mostrada a los demás. La construcción de la imagen consiste en la interpretación. El arte, como la creación personal, se dirige a los demás, ya sea como individuos o grupos sociales contiene una forma de reflexión: el artista construye una imagen de él / ella, inevitablemente, teniendo en cuenta su visión de los demás. A través de este proceso, el artista se compromete a crear una forma ideal de conflictos no resueltos de su infancia, la adopción de un marco socialmente aceptado, que presupone una significación positiva de sí mismo.

Descripción de la actividad paso a paso

PASO 1: Preparación y deseo de expresar algo a través de la fotografía. Para garantizar la participación de los niños, se utilizan actividades participativas, utilizando periódicos y álbumes fotográficos y se les anima a comentar sus fotos. A través de los debates, los niños entendieron que la fotografía es una forma artística, que ofrece muchas y varias oportunidades no solo para comentar la realidad sino para entenderla. Diferentes personas eligieron diferentes aspectos de la realidad y personas diferentes entendieron diferentes caminos para la misma foto.

Los niños dividieron las fotos en categorías y se mostraron trabajos de varios artistas, especialmente de aquellos que utilizan la técnica de collage. Esto les dio la oportunidad de descubrir que los artistas eligen diferentes temas, así como diferentes formas de presentar su trabajo fotográfico.

PASO 2: Concepción de la idea general. Se pidió a los niños que llevaran a clase sus fotos familiares preferidas para mostrárselas a sus compañeros y comentarlas. El objetivo era darles la oportunidad de darse cuenta de que ellos son personas únicas pero que pertenecen a determinados grupos sociales y viven en un entorno natural y social determinado. A través de las conversaciones los niños decidieron el tema de su trabajo, que fue presentado por ellos mismos en el colegio utilizando la técnica de collage fotográfico.

PASO 3: Investigación (elaboración mental de la idea inicial, enriquecimiento y sugerencias). Los niños recibieron un marco de cartón y se les animó a mirar a través de este. Queríamos que entendieran la diferencia entre simplemente mirar y focalizar algo. Con este juego, los niños tuvieron la oportunidad de aislarse y observar los detalles de su espacio familiar. Después de eso, la idea inicial fue modificada y los niños decidieron tomar fotos de su propio cuerpo y del patio del recreo. Trabajando junto a los artistas, los niños decidieron que fotos usarían y trabajaron con la técnica de collage.

PASO 4: Aplicación (creación de formas visuales). Los niños hicieron fotos con cámaras digitales. Se centraron en los detalles y descubrieron que incluso en un objeto familiar hay detalles que no son evidentes.

Después de tomar sus fotos los niños se sintieron alentados por los artistas para utilizarlos a fin de crear diferentes collages. Los artistas ayudaron a los niños a entender que las prácticas artísticas son maneras de sofocar sus iniciativas expresivas. Después de completar sus tareas los niños organizaron una exposición en el colegio.

Principales objetivos de la actividad

Nuestro objetivo en este proyecto era evaluar si los principios básicos del proyecto ETRA podrían ser aplicados en pre-escolares, como una forma de educación informal a través del arte.

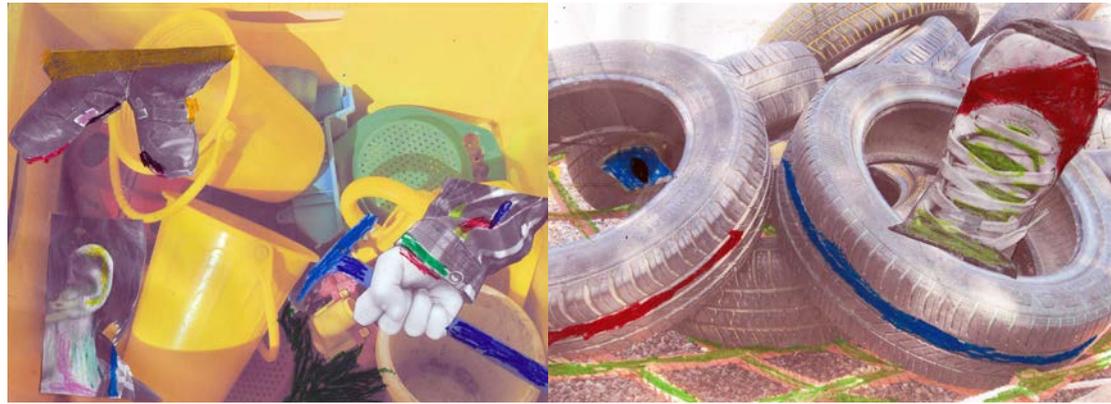

Problemas resueltos

Nuestra principal preocupación fue respetar los intereses de los niños en todo durante todo el proyecto y crear una experiencia de éxito. Los niños tuvieron la oportunidad de participar en una experiencia integralmente artística, para decidir entre varias formas, técnicas y perspectivas posibles. En base a nuestra propia experiencia argumentamos que el arte en la escuela no se debe enseñar de una forma organizada y cerrada, con ciertos conocimientos y técnicas. Nuestros esfuerzos didácticos deben ser iniciados por necesidad expresiva de los niños.

Objetivos logrados

Una colección de fotos realizada por los niños de educación infantil. Los niños abrieron su mente y participaron en un proceso artístico de creación y de auto-conocimiento.

El uso de la fotografía en el entorno pre-escolar: programa para futuros profesores

Esto es un programa educativo sobre fotografía e imagen digital, aplicado simultáneamente en grupos de edades y niveles educativos diferentes. El grupo estaba formado por veinte estudiantes y futuros maestros (Departamento de Ciencia Educativa y Educación infantil temprana de la Universidad de Patras). Los estudiantes voluntariamente eligen asistir a algunos seminarios sobre fotografía y todo el proceso duró dos meses. Este grupo de estudiantes trabajó con artistas y asistió a los cursos de educación infantil.

Descripción de la actividad paso a paso

PASO 1: Preparación. En la primera etapa quisimos activar el interés de los niños sobre las posibilidades ofrecidas por la fotografía dándoles revistas con imágenes. A través de un debate, se dieron cuenta de que la fotografía es como una forma de arte que provee oportunidades únicas para grabar y para resaltar diferentes eventos y situaciones.

PASO 2: Investigación (enriquecimiento, identificación del sujeto, frases). Se les pidió que llevaran fotografías familiares (aspectos de ellos mismos, ellos son individuos separados y únicos pero que pertenecen a un grupo social que vive en un entorno particular).

Se les presentó la técnica de collage de fotos y el procesamiento digital de forma sencilla.

PASO 3: Realización (creación de formas visuales – familiarización con significados expresivos). Usando cámaras digitales se fotografiaron áreas del colegio, centrándose en los detalles. Con esta experiencia se dieron cuenta de que la fotografía es una forma de mirar las cosas del mundo. La observación consciente a través de la lente de la cámara es una función creativa que ayudó a los niños a obtener una mayor claridad acerca de lo que ven. (Daucher - Seitz, 2003, p 42, Costantino, 2007). Entonces, sus fotografías impresas en color o versión en blanco y negro fueron utilizadas como material básico con el fin de crear obras con la técnica del collage. Los artistas animaron a los participantes a moverse libremente en sus composiciones para mostrar que el uso de cualquier técnica no impone un curso obligatorio.

Principales objetivos de la actividad

Esta actividad tiene como objetivo principal ayudar a los participantes a entender la diferencia entre ser visto a simple vista y a través de la lente de una cámara, la observación de la mirada "fotográfica".

Problemas encontrados y soluciones

Los esfuerzos de los artistas que trabajaron junto a los alumnos y con los niños aumentaron su participación a través del arte. Por lo tanto, la naturaleza de los cursos en los departamentos de enseñanza del arte y el seguimiento paralelo de la práctica escolar puede crear las condiciones favorables para fomentar un esfuerzo más amplio para mejorar la preparación de los futuros docentes. Los maestros lograron despertar en los alumnos el interés profundo por el arte, lo que les ayudó a experimentar una relación más profunda con ellos mismos y con el mundo.

Resultados

Como resultado se obtuvieron trabajos artísticos hechos por los participantes. Todos los conocimientos y la auto-reflexión que suscitó la actividad.

Dentro de este programa, y específicamente a través de estas actividades, los niños tuvieron la oportunidad de participar en una experiencia estética integral, para decidir entre varias formas, técnicas y perspectivas posibles. Se utilizaron diversos materiales para expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos.

Por otra parte, los estudiantes tuvieron la oportunidad de cultivar un interés más profundo por el arte, y especialmente sobre el arte fotográfico. Experimentaron una relación más profunda y más sostenibles con ellos mismos y el mundo.

CASOS DE ESTUDIO

Queremos aprovechar el “know-how” de las organizaciones que trabajan en el proyecto ETRA, adquirido gracias a muchos años de experiencia trabajando con grupos desfavorecidos en toda Europa.

Esta sección pretende ser un escaparate de las experiencias de éxito que podrían ser una fuente de inspiración para otras organizaciones permitiéndonos aprender de los éxitos de los demás, pero también de fracasos.

La fotografía y actividades artísticas son el nexo de todas estas iniciativas, que se han revelado como una poderosa herramienta para capacitar a las personas en riesgo de exclusión social y promover sentimientos positivos como el trabajo en equipo, el fortalecimiento de la autoestima o el diálogo constructivo.

En este capítulo encontraras los problemas detectados, las características del grupo, los objetivos de aprendizaje, los materiales utilizados y los resultados obtenidos, para que como profesional, puedas reproducirlo en tu organización, siempre con el objetivo final de dar poder a las personas en riesgo de exclusión social. La creatividad, el arte y la imaginación serán el hilo conductor de los casos de estudio que estás a punto de leer.

CASOS DE ESTUDIOS desde Italia

CASO DE ESTUDIO 1 - Provincia de Perugia

Antecedentes

El grupo consistió en seis personas entre 16 y 35 años con discapacidad por retraso mental y síndrome de Down. El trabajo en grupo fue creado gracias a reuniones con miembros de la asociación Terrararte y los trabajadores sociales de la zona donde el taller fue hecho. Destacar la necesidad de crear un lugar donde los participantes pudieran experimentar con nuevos métodos de comunicación teniendo en cuenta el contexto en el cuál están inmersos. Las familias de los alumnos han expresado el deseo de crear un entorno en el que sus hijos pudieran expresarse, tener momentos de confrontación, de diálogo y de crecimiento, donde el proyecto ETRA da también respuesta a esta necesidad.

Características del grupo objetivo

Para respetar la privacidad de los participantes, sus nombres serán indicados solamente con la letra inicial.

“D” es una chica de 25 años que tiene dificultades para hablar y comunicarse. Tiene un defecto en el aparato vocal debido a problemas severos ocurridos durante el parto. Durante su crecimiento esta dificultad la causo un problema que tiene que ver con el mundo exterior comprometiendo la comunicación y la socialización con otros. “D” vive con sus padres. Trabaja dos veces por semana en una biblioteca pública y le encanta leer.

“S” es un chico de 15 años. Vive con su familia y va al colegio, participando también en actividades de ocio durante la semana. “S” padece retraso del desarrollo moderado que desencadena un comportamiento estereotipado. “S” es el miembro más activo del grupo y tiene una fuerte predisposición a asumir roles de líder. Es un excelente observador y maneja a la perfección sus habilidades sociales.

“R” tiene 36 años y vive en casa con sus padres y una hermana; el padece retraso en el desarrollo. Trabaja tres veces por semana en un supermercado local. “R” no ha mostrado ningún problema particular de comportamiento.

“C” es una chica de 19 años con síndrome de Down. Vive en casa con sus padres, un hermano y una hermana. “C” nació en el norte de Italia, donde vivió la mayoría de su vida. Se mudó a Città della Pieve solo hace tres años. Asiste al Instituto de Arte de Orvieto. Un educador la asiste dos veces por semana. Tiene un desorden de déficit de atención y problemas cognitivos evidentes.

“CR” es una chica de 22 años que vive con su familia. Tiene retraso en el desarrollo severo. Se comunica solamente a través de sonidos guturales (solamente puede decir y usar palabras simples). “CR” asiste a un colegio especial.

“G” es un chico de 32 años. Nació en Roma donde vivió la mayoría de su vida. Vive con su padre. Se unió al grupo en una etapa avanzada, pero los otros miembros lo aceptaron inmediatamente. “G” sufre un retraso mental moderado.

Objetivos de aprendizaje

El escenario es bastante grande y bien iluminado, constituido por un espacio multifuncional puesto a disposición por la asociación Terrarte de Città della Pieve (Perugia).

Las actividades se desarrollaron en base a las necesidades específicas del grupo de trabajo. La idea era crear "arte" a través del "arte" y el aprendizaje a través del know-how. Teniendo en cuenta las necesidades del grupo objetivo, las metas del proceso se relacionaron con la capacidad cognitiva (capacidad de imaginación y capacidad de adaptación a la salud mental), habilidad física y las habilidades sociales (comunicación y toma de decisiones).

En la primera fase se trabajó a través del uso de colores que permitían a los alumnos tener una gran confianza en su propia creatividad y expresión, experimentando con nuevos y diferentes materiales. Seguidamente, se introdujo el lenguaje de la fotografía (fotografía, foto-collage) como una herramienta para trasladar en imágenes los trabajos producidos durante la primera fase. Esto permitió a los alumnos ganar habilidades en el manejo de la cámara y comenzar una reflexión colectiva en torno a las imágenes.

En la tercera fase se comentaron los trabajos de artistas, a través de monografías, libros, imágenes y sitios webs. Los participantes compartieron sus

opiniones, mientras creaban trabajos artísticos.

Durante la cuarta fase, los estudiantes usaron la fotografía como herramienta para representar su realidad.

Qué esperaban los estudiantes

Todos los participantes esperan poder tener algo de tiempo para pasarlo juntos y encontrar nuevas formas de comunicación utilizando con el arte.

Acciones para identificar las necesidades de los estudiantes

En consonancia con las peculiaridades específicas del trabajo en grupo, las actividades iniciales se llevaron a cabo con la intención de crear sensación de grupo: un espacio donde todos los miembros se sintieron libres para expresarse. En las últimas etapas, se introdujo el arte como un tercer mediador para estimular conversaciones también a través de preguntas de acuerdo con el método de proyección de fotos de Judy Weiser (¿Qué es esa imagen?; ¿Sobre qué te hace pensar?; ¿Hay algo que te llama la atención?; ¿Qué colores son los más importantes?; ¿Cuál es la historia de esta imagen?; ¿Cómo la titularías?, ¿Por qué?). Este tipo de actividad permitió prevenir momentos de pérdida de atención y fue utilizada para descubrir los diferentes lenguajes artísticos y empezar el debate entorno al arte. El uso del lenguaje fotográfico permite a los participantes narrar su propio mundo y compartirlo con el resto del grupo. Al final de cada actividad, se dio tiempo para compartir los trabajos artísticos hechos y consecuentemente los sentimientos y pensamientos entre todos los participantes. Esto permitió a los profesores calibrar el tiempo de cada actividad a las necesidades reales de los participantes.

Es importante darse cuenta del nivel de concentración y atención de los participantes que aumenta junto con el progreso de los cursos piloto. Otro resultado es el hecho de que la creación de imágenes estereotipadas, siempre idénticas ha sido fuertemente atenuado, así como la capacidad de comunicación se ha mejorado significativamente.

Los formadores

Barbara Cesarolo, graduada y terapeuta de arte; desarrollo en la primera parte del programa de formación.

Antonello Turchetti, fotógrafo, experto en fotografía y arte-terapia.

Materiales utilizados en el aprendizaje

Se necesita un ordenador, hojas de diferentes medidas, pinturas témpera, rotuladores, lápices de colores, revistas, fotos, materiales reciclados, álbumes de fotos, libros de arte, fotocopidora, etc. Para los talleres se usaron simplemente cámaras digitales compactas.

Problemas encontrados y soluciones

Los participantes, a pesar del cambio de monitor y consecuentemente el tiempo fisiológico de encontrar un equilibrio en el Grupo, siempre participaron con gran interés en las actividades. Esto muestra cómo este tipo de proceso causó interés y una participación activa. La llegada de "G" aproximadamente en la mitad del curso causó una desestabilización dentro del grupo, pero sin comprometer a las actividades. Se encontraron dificultades especialmente al principio del curso donde fue necesario encontrar estrategias para mantener la atención y activar una comunicación constructiva.

Evaluación de la actividad

Se hicieron evaluaciones antes del taller mediante la realización de reuniones y debates con los operadores de la asociación Terrarte y con el trabajador social y las familias.

Durante el taller, se supervisó como los participantes se sentían. Al final de cada encuentro, se reservaba un tiempo para recoger sus comentarios y esto permitió al profesor controlar las actividades y el nivel de satisfacción de los participantes.

Por último, al final del taller, se distribuyó un cuestionario a todos los participantes. De las declaraciones contenidas en el cuestionario, se puso de manifiesto cómo este trabajo ha sido importante para todos los participantes. Ellos se interesaron más en el arte y la fotografía, pero destacamos que todos los alumnos hicieron amistad y con ello disminuyó su nivel de aislamiento. Todo el proceso hizo que los participantes se sintieran más seguros con sus habilidades, con lo que mejoró su autoestima.

Objetivos alcanzados

Es muy importante tener la oportunidad de aplicar la metodología ETRA en un grupo con estas características. De hecho, ETRA ha demostrado ser una valiosa herramienta para que los participantes se sintieran progresivamente más seguros con el uso de la fotografía y por supuesto con sus habilidades. Durante una reunión con los padres, se manifestó que estas actividades son absolutamente importantes, especialmente en una ciudad pequeña como Città della Pieve. Algunos de ellos también han señalado que sus hijos se sintieron más seguros de sí mismos tanto en casa como en situaciones sociales. Este resultado es muy importante y significativo para nosotros.

ETRA permitió a los participantes activar el proceso de expresión de pensamientos en una forma artística. Los participantes incrementaron sus habilidades comunicativas y su concentración. Por encima de todo, esto fue posible gracias a la fotografía que los alumnos utilizaron libremente para documentar su ciudad y su mundo. La comparación entre los miembros del grupo también permitió aumentar sus habilidades sociales. En algunos casos, como ya se ha indicado, las actitudes estereotipadas se reducen notablemente. A partir de los comentarios recibidos por los participantes, sus familiares y los

operadores de la Asociación Terrarte, el curso piloto fue un éxito y se lograron los objetivos previamente planificados.

Lecciones aprendidas

Los resultados del proyecto son completamente satisfactorios. Es importante destacar la fuerte motivación de los participantes. Las actividades relatadas para los análisis del trabajo artístico, fueron simplificadas para sobrellevar las características especiales de los participantes y esto permitió crear un entorno estimulador. Fue imprescindible organizar alguna sesión fotográfica. Todos los participantes apreciaron estas actividades porque les permitió crear dinámicas válidas dentro del grupo y fue una excelente forma de transmitir conceptos técnicos relacionados con la fotografía. Además, trabajar en un proyecto común permitió crear condiciones favorables para una comparación dentro de los miembros del grupo respecto a las diferentes formas de ver el mismo objeto. Desafortunadamente, no fue posible visitar exposiciones por la pérdida de financiación del servicio de transporte de la Asociación Terrarte.

Es altamente recomendable la presencia de un tutor que pueda asistir al profesor y especialmente documentar todo el trabajo con fotos, videos, y notas sobre las reacciones, comentarios y dinámicas de grupo.

Antecedentes

El grupo estaba formado por 11 personas (9 hombres y 2 mujeres) de varias edades (de 24 a 50 años) con problemas de abuso de sustancias, siguiendo programas de rehabilitación en varias Comunidades residenciales del área de Perugia. Viniendo desde diferentes Comunidades residenciales, muchos de ellos no se conocían entre ellos antes de los talleres ETRA, pero esto no fue un obstáculo para el buen funcionamiento de los mismos. Incluso, no constituyó un obstáculo las diferentes nacionalidades de algunos de los participantes (Marruecos y Cuba). En general, las necesidades del grupo, en cuestión de habilidades sociales, (habilidades interpersonales, habilidades sociales, desarrollo de la auto-expresión de capacidades) y autoconfianza, se pusieron de manifiesto desde la primera sesión.

El trabajo se llevó a cabo durante un periodo de cuatro meses y medio, con una frecuencia de dos veces por semana de tres horas cada una.

Características del grupo objetivo

Los participantes vinieron de diferentes comunidades residenciales terapéuticas.

Comunidad CAD: "AN" es un hombre que está siguiendo un programa que prevé la reducción gradual de la sustancia farmacológica tomada como sustituto de la droga. Está a punto de terminar el tratamiento.

La Comunidad Caino, Foligno (Perugia): La mayoría de los participantes residen en este centro. "ST" está en su primer programa de tratamiento y tiene 45 años. Durante el pasado, abusó del alcohol y las drogas. Está empezando a comprender y a analizar su experiencia pasada. "S" es el más joven, 24 años, pero es su segundo tratamiento. "A" tiene 30 años y es extra-comunitario, vive en Italia desde que tenía 13 años. Vino a Italia por el trabajo de su padre. "T" tiene 35 años y eligió vivir en Perugia para escapar del ambiente donde había nacido. Estuvo en la cárcel y ahora está tratando de recomponer su vida y tener una segunda oportunidad. "AL" tiene 28 años, en rehabilitación por problemas de consumo de drogas y el más tímido del grupo.

Comunidad San Martino, Foligno (Perugia). "G" tiene 26 años, pero ya tiene una larga experiencia de abuso de drogas y varios fracasos. Él no se siente capaz de imaginar su futuro.

Comunidad La Stella del Mattino, Foligno (Perugia). "F" es la más mayor del grupo, 58 años, pasó muchos años en la cárcel, por problemas derivados del abuso de alcohol y drogas. Finalmente, "AR" es extra-comunitario con diversos problemas legales y de abuso.

Objetivos del aprendizaje

Dado que los objetivos del proyecto ETRA se relacionan con el uso del arte, especialmente fotografía, con el fin de aumentar la percepción y el autoconocimiento de los grupos vulnerables, en referencia a nuestro grupo específico de adultos y jóvenes, se intentó estimular la creatividad y la auto-reflexión a través del estudio del arte. Se quiso animar a los participantes a explotar su propia creatividad y la capacidad de auto-expresión utilizando la fotografía y otros medios artísticos. Asumimos que el arte es una gran herramienta para alcanzar un mejor autoconocimiento y la comunicación con otras personas. También asumimos que la mejor manera de entender el arte, es a través de la experiencia directa. El arte no es sólo un medio para entender el modo en el que los artistas entienden el mundo, ya sea real o imaginario, sino también para que cada individuo sea más consciente de su mundo interior.

Las necesidades de los alumnos fueron previamente investigadas, mediante la organización de diferentes círculos de aprendizaje en los que también participaron diferentes trabajadores sociales de cada una de las Comunidades residenciales.

Qué esperaban los estudiantes

Se entregó un cuestionario a los participantes para analizar sus expectativas de forma detallada. Todos los alumnos expresaron expectativas muy positivas sobre las actividades del ETRA. Estos esperaban aprender “algo” de fotografía, y adquirir y explorar sus propias capacidades respecto al arte, particularmente a la fotografía. Los estudiantes declararon que les gustaría desarrollar la capacidad de auto-expresión, formar parte de una nueva experiencia y comunicar sus emociones a otras personas a través del arte.

Acciones para encontrar las necesidades de los estudiantes

Las expectativas y necesidades identificadas previamente orientaron las actividades de los cuatro meses que duró el taller: estimularon el uso creativo de la fotografía a través de una progresión desde la percepción a la producción, desde el arte visual de la fotografía, de la práctica a la comprensión. Las tareas que se planificaron para las actividades didácticas se adecuaron a las necesidades de los participantes. Sin embargo, con el fin de capturar sentimientos y percepciones, se puso una especial atención a la reflexión al final de cada sesión. Se hicieron algunas modificaciones en el transcurso de las actividades siguiendo las peticiones de los participantes, quienes fueron libres de expresar su opinión, prefiriendo cierta flexibilidad a atraparse en un procedimiento determinado a priori.

Los formadores

Los formadores eran expertos en arte y fotografía. Francesca Manfredi es artista y trabajadora social; Antonello Turchetti, es un fotógrafo profesional y está actualmente estudiando para ser terapeuta de arte.

En el comienzo de la formación ambos, Francesca y Antonello, trabajaron juntos, aunque desde noviembre el rol de Antonello fue apoyado por Francesca para las actividades fotográficas. A lo largo de la duración del curso, Silvia Fedon estuvo presente como moderador y asistente a las actividades, papel que fue muy importante

Materiales usados en el aprendizaje

Hubo variedad en las herramientas y en los materiales: materiales multimedia como presentaciones power point de los trabajos de varios artistas, monografías, libros sobre fotografía, videos, etc. Para los talleres se usaron cámaras digitales compactas, hojas de varios tamaños y tipos, pinturas ténpera, rotuladores, pinturas de cera, lápices, revistas, materiales reciclados, impresoras fotográficas, programas de ordenador para la edición de fotos y un proyector.

Los usuarios activamente participaron en todas las actividades trabajando con entusiasmo y creando muchos trabajos de un gran impacto visual y fuerte significado expresivo.

Problemas encontrados y soluciones

Las dificultades que los participantes encontraron fueron de varios tipos. Durante los talleres, un problema que emergió fué el análisis crítico de sus propias obras. Debido a su situación particular, analizar sus propios trabajos fue más difícil que analizar los de los otros, los cuales eran neutrales y más fáciles.

En cuanto a la participación, las dos mujeres del grupo abandonaron el curso a la mitad, una porque había empezado a trabajar y la otra porque interrumpió el programa de rehabilitación en la comunidad. Esto tuvo un ligero efecto desestabilizador en el grupo, pero no comprometió la continuidad de las actividades, su impacto cualitativo y los vínculos interpersonales dentro del mismo. Además, hacia el final, algunos de los participantes no tenían tanta disponibilidad como al principio y esto influyó en parte en el calendario de actividades, que se retrasaron con el fin de permitir a todos los participantes participar en ellas.

Evaluación

Antes de los talleres los usuarios expresaban sus expectativas a través de un cuestionario. Durante los talleres, el staff monitorizó el progreso a través de observaciones principalmente hechas por el facilitador. Finalmente, después de los talleres se entregaba un cuestionario a los participantes quienes, por cierto, también expresaban sus puntos de vista durante todo el proceso, no solo por el significado de las palabras sino en general por las actitudes y comportamientos que mostraban.

Objetivos alcanzados

Algunas de las declaraciones recogidas en los cuestionarios nos hicieron concluir que:

- Los participantes apreciaron las actividades.
- Los participantes aumentaron su capacidad de ver la realidad desde diferentes puntos de vista.
- Los participantes mejoraron su interés por el arte.
- Los participantes adquirieron la capacidad de expresarse a través del lenguaje nuevo: el artístico y fotográfico.
- Ellos comenzaron a darse cuenta de que el arte no es algo lejano, sino un medio para comunicar nuestro mundo interior y nuestra visión personal de la realidad. Entendieron la idea de que las obras artísticas son instrumentos para objetivar emociones.

El taller ETRA fue un éxito absoluto. Se pudo ver como la expresión artística se incrementó y como aumentó su crecimiento personal. Los usuarios progresivamente comenzaron a comunicarse a través del lenguaje del arte y la fotografía. Y al final de los talleres, en el cuestionario de auto-evaluación, expresaron la idea de que comenzaba a ser más conscientes de su capacidad de ver e interpretar el mundo exterior. Esto es un gran resultado, explícitamente confirmado también por los trabajadores sociales de su comunidad residencial, quienes fueron invitados a la Mesa redonda organizada el 18 de febrero de 2013.

Como se indicó anteriormente, gracias al proyecto ETRA, los usuarios aumentaron su capacidad de expresión, de comunicación y de confrontación con otros, lo cual es algo que algunos participantes nunca habían hecho. Compartir cada una de las fotos y obras de arte dentro del grupo, llevo a los usuarios a experimentar la posibilidad de hablar de sí mismos a través de las imágenes y arte.

La metodología inicial planteada en el proyecto ETRA demostró por tanto su eficacia. Los usuarios produjeron trabajos fotográficos de un gran impacto emocional y su resultado va más allá de las actividades dentro de los talleres. Ellos mejoraron sus habilidades de comunicación y comenzaron a darse cuenta de sus propias capacidades y de la necesidad de someterse a un proceso de crecimiento personal.

Lecciones aprendidas

Estamos totalmente satisfechos con los resultados obtenidos. Creemos que la organización de actividades de una forma creativa y estimulante, variando las tareas y las herramientas pero manteniendo la estimulación en la esfera perceptiva hacia la elaboración creativa de productos artísticos. Hemos aprendido que es muy importante dar a todas las personas la posibilidad de comunicarse a través del arte y fotografía. Creemos que la vía de aprendizaje fue un éxito a pesar del hecho de que el grupo presentó un carácter potencialmente problemático. Se consiguió crear un entorno y un ambiente en el que el grupo se sintió libre para expresarse, libre de prejuicios, con una actitud de igual a igual. No se puede decir que hubo algo que fuera mal, desde nuestro punto de vista, la metodología ha sido eficaz sin que haya nada remarcable que mejorar.

Antecedentes

Normalmente los miembros del grupo están acostumbrados a seguir/obedecer instrucciones de sus padres o cuidadores. Es muy importante fomentar en los miembros del grupo la expresión de sus propias opiniones, sentimientos y elecciones independientes. Por lo tanto, fue muy importante crear las condiciones necesarias para que los miembros del grupo pudieran expresarse a través del arte.

Características del grupo objetivo

Se creó un grupo de cinco personas: dos chicos jóvenes y tres mujeres entre 24 y 39 años. Todos ellos son personas con discapacidad intelectual y algunos de ellos además sufren de algún tipo de desorden psicológico. Dos de ellos tiene rasgos autistas. No se detectaron limitaciones físicas.

Dos chicas podían expresarse verbalmente solas bastante bien. El resto de ellos (3 miembros del grupo) necesitaban una herramienta de comunicación alternativa (AAC), mayoritariamente imágenes PCS y signos simplificados para la auto-expresión. Un miembro del grupo no tenía esta habilidad de expresión verbal, así que usaba un libro de comunicación a través de imágenes PCS que facilitaba su nivel de comunicación.

Además de usar las herramientas AAC por los miembros del grupo fue vital que las mismas herramientas fueran usadas por los profesores y así estar seguros de que el mensaje transmitido era simple y sencillo. Fue muy importante poner atención para dar mensajes claros. El discurso verbal se transmitía lentamente mientras se usaban imágenes PCS y gestos. Los asistentes tuvieron que tener en cuenta que estos miembros del grupo no estaban acostumbrados a tener demasiadas oportunidades de expresarse en diferentes áreas (área artística) y por lo tanto necesitan de mucha práctica (en diferentes situaciones).

Objetivos del aprendizaje

El objetivo era observar la naturaleza que nos rodeaba y usarla como inspiración para el proceso creativo: Colorear cuencos de papel hechos a mano.

El objetivo final era dar la oportunidad de expresarse, de tomar decisiones ya sea a través del proceso creativo o usando AAC.

Qué esperaban los alumnos

Los formadores

Fueron terapeutas ocupacionales del centro de día.
Otros supervisores fueron tres pedagogos sociales del mismo centro.

Materiales usados en el aprendizaje

Los materiales de aprendizaje necesarios o herramientas para el proceso fueron: un libro de comunicación, diferentes tableros de comunicación, imágenes PCS individuales, herramientas de auto-evaluación (emoticonos), un ordenador, presentaciones de diapositivas, boles hechos a mano, pinturas, pinceles de diferentes tamaños, cepillos de dientes y salvamanteles plástico.

Objetivos

Todo el proceso fue fotografiado: (véase apéndice 5)

Evaluación

Cada participante pudo evaluarse a sí mismo después de terminar todo el trabajo y ver cómo le había quedado. La evaluación se llevó a cabo usando las herramientas de auto-evaluación y emoticonos (Véase apéndice 6). Además de eso, los participantes pudieron expresar sus opiniones y sentimientos durante el proceso usando tableros y libros de comunicación. Los miembros del grupo estuvieron muy agradecidos y felices por la experiencia recibida durante el proceso. A muchas personas les gustó la posibilidad de participar en el proceso de dialogo. Solo algunos participantes encontraron el dialogo demasiado largo y aburrido; la mayoría estaban contentos cuando se les pedía su opinión. Pudieron expresar su agrado o desagrado, y tomar sus propias decisiones.

Con la información recibida, podemos decir que todo el proceso fue un gran éxito y cumplió su propósito. Incluso las obras terminadas y la elección de colores puede verse que la sesión previa de presentaciones power point y el debate fue una gran fuente de inspiración. La elección de colores responde a la naturaleza de las diferentes opciones elegidas. Se crearon boles con decoraciones variadas y bonitas. Por ejemplo, para colorear el invierno, un participante eligió el color azul de fondo y usó la técnica del cepillo para motearlo con color blanco. Otro de los miembros representó a la primavera con la base verde y el resto amarillo. (Véase apéndice 5). Las actividades del proyecto ETRA dieron una oportunidad para combinar dos formas de auto-expresión: herramientas AAC y el trabajo creativo artístico.

Lecciones aprendidas

Fue positivo que los miembros del grupo estuvieran muy interesados y motivados en el proceso. Las actividades fueron simplificadas. Para lograr eso, se usaron las herramientas AAC. Cada participante pudo expresar su opinión, expectativas, y evaluar los objetivos. El entorno dado por el centro de cuidado de día fue favorable para llevar a cabo el proceso. Todos los recursos necesarios estuvieron a disposición o pudieron ser creados fácilmente sin problemas. El número de supervisores en el proceso fue bastante para ofrecer un seguimiento individualizado.

La realización y documentación de las actividades dieron una buena oportunidad para preparar el proceso, creando y decidiendo las metas y analizándolas después. Sería conveniente practicarlo más frecuentemente, no obstante no siempre se dispone del tiempo necesario para hacerlo. La próxima vez se debe de poner más atención en asegurar que todo el proceso es documentado desde el principio hasta el final con fotos de alta calidad. En este caso, muchas de las fotos estaban borrosas o no se hicieron, así que hizo imposible ver la evaluación o el resultado final (boles).

Si es posible, todas las actividades deberían ser tomadas también en video. La próxima vez se debe mejorar el trabajo en grupo con los supervisores, para la consecución de objetivos, distribución de tareas, etc. Después de completar el proceso, la evaluación y el análisis deben realizarse no solo con los miembros del grupo sino también entre los supervisores.

CASO DE ESTUDIO 2 de Päevakeskus Kào

Antecedentes

Los miembros del grupo que tejieron con SAORI necesitan también mejorar sus habilidades sociales, habilidades de motricidad y auto-expresión. La mejor manera de hacerlo es a través de actividades artísticas que proporcionen una experiencia gratificante y nos den la oportunidad de expresarnos.

Características del grupo objetivo

Cuatro mujeres y tres hombres con edades comprendidas entre 20 y 30 años, con discapacidad intelectual y algunos rasgos autistas fueron los integrantes del segundo grupo. Sólo uno de los participantes podía expresar sus necesidades verbalmente. Otro de los miembros del grupo usa AAC como forma alternativa de comunicación para expresar sus deseos. Ninguno de los participantes tenía problemas físicos.

Objetivos de aprendizaje

La actividad de tejer crea condiciones para mejorar las habilidades sociales y motoras dentro del grupo de trabajo (fortalecimiento y comunicación dentro del grupo).

Fue importante aprender conjuntamente y practicar las técnicas sencillas de como tejer con telares SAORI (cruce de un grupo de puntos sobre otro), el uso de patrones de colores, expresión a través de colores, coordinación óculo-motor,

paciencia y práctica, espera de turno, animar y elogiar los esfuerzos de otros, la limpieza del lugar de trabajo después de la actividad. Hubo supervisores presentes que apoyaron y guiaron al grupo paso por paso. Fue necesario dar herramientas y hojas de trabajo (fotos, imágenes PCS) creando un ambiente seguro y comprensible para cada participante.

Qué esperaban los alumnos

Para conocer las expectativas de los participantes (debate) se utilizaron diferentes herramientas AAC. También fue necesario mostrar los materiales previamente realizados con SAORI, lo cual fue muy inspirador.

Los participantes expresaron que fue interesante trabajar en el grupo y que tenían buena disposición para aprender nuevas habilidades para trabajar con SAORI. Se pudo ver que los productos (resultados) fueron muy atractivos (diferentes bufandas, manteles, telas de decoración para diferentes propuestas).

Además, fue evidente que el trabajo en grupo con otras personas fue el esperado, ya que todos eran buenos amigos y utilizan las actividades para estar juntos.

Acciones para conocer las necesidades de los participantes

En primer lugar, fue necesario preparar el espacio para la actividad, principalmente para quitar todos los elementos innecesarios que distrajeran a los miembros del grupo. Para asegurarse de que los telares Saori funcionarían perfectamente, se prepararon materiales adecuados para trabajar con ellos (diferentes colores de hilo).

Fue necesario animar e inspirar a los participantes a participar. Era muy importante explicar la actividad, conocer las expectativas (con materiales AAC) y mostrar previamente materiales realizados (estimulación e inspiración).

Los formadores

Los formadores a cargo de esta actividad fueron tres pedagogos sociales del centro de cuidado de día que tenían experiencia con el grupo objetivo.

Materiales usados en el aprendizaje

Se necesitó usar diferentes herramientas AAC (imágenes PCS) y fotos. Además, se hicieron previamente algunos objetos para ser presentados.

Problemas encontrados y soluciones

Los miembros del grupo usaron técnicas básicas. Eligieron diferentes colores de hilo y un telar. Los formadores les ayudaron a eliminar sus prejuicios estereotipados de tejer. El problema principal era mantener el entorno en calma y el respeto hacia los demás. Fue importante la espera de cada turno y también las muestras de aprecio hacia el trabajo de los demás participantes.

Fue necesario recordar el propósito del trabajo en grupo explicando la importancia de la actividad artística. Además, era necesario ser lo más claro posible y realizar todas las actividades paso por paso (la estructura era muy importante ya que proporcionaba seguridad y favorecía unas expectativas realistas).

Evaluación

Se usó un sistema de autoevaluación que se llevó a cabo antes y después de las actividades.

También fue importante el uso alternativo de comunicación (imágenes PCS) para expresar las emociones y sentimientos durante las actividades.

Los miembros del grupo estuvieron entusiasmados de participar y pasar tiempo con otros e intentar hacer algo nuevo y divertido. Las actividades deben ser divertidas y comprensibles. La retroalimentación global después de las actividades también se mantuvo positiva, especialmente cuando los supervisores se tomaron el tiempo necesario para explicar y practicar la actividad.

Lecciones aprendidas

Tejer SAORI permitió a los miembros del grupo de aprendizaje, recordar las posibilidades del arte usando los telares SAORIS. Hubo la posibilidad de producir un estilo/patrón único, elegir colores, aprender habilidades técnicas y preparar materiales (diferentes hilos de colores y texturas, etc.) El grupo, de siete participantes realizaron dos bufandas, que posteriormente mostraron a todo el mundo.

Los participantes tuvieron que esperar su turno (ya que solo había un telar SAORI para el grupo), esta fue la parte más difícil para ellos. Fue un gran desafío que esperaran pacientemente y que toleraran la demora.

Los beneficios de ETRA: se animó a los alumnos a participar y a que dieran su propio toque especial al proyecto. ETRA les dio el impulso para ser capaces de producir algo bello. La actividad artística dio a los participantes la oportunidad de pasar algún tiempo en grupo, y a aprender a apreciar el esfuerzo de cada uno de los otros.

Los miembros del grupo estuvieron muy interesados y motivados en el proceso artístico con SAORI. Todas las actividades fueron lo bastante simplificadas y visualmente comprensibles con las herramientas AAC. La mejor parte fue el sentimiento de grupo. También el resultado artístico de la actividad (2 preciosas bufandas) que realmente trajeron alegría y autoconfianza a los miembros del grupo.

Factores de mejora: los supervisores deberían haberse formado para usar un telar SAORI antes de supervisar las actividades.

A través de esta experiencia los miembros del grupo se convencieron de que cualquiera tenía la posibilidad de crear si se le da la oportunidad, así que todos pudieron poner de manifiesto sus habilidades artísticas. Los miembros del grupo tuvieron la oportunidad de expresar su propia personalidad y descubrir habilidades nuevas. También, es importante darse cuenta de los otros y apreciar los trabajos artísticos realizados por otros miembros del grupo.

Antecedentes

Este caso de estudio relata el progreso personal de una persona con problemas de salud mental que asiste al Centro de día de Valladolid (España) desde 2009. Nosotros nos referiremos a él con el nombre de Tim. Tim trabajaba como administrativo en el ayuntamiento de un pequeño pueblo cercano a Valladolid y fue remitido a INTRAS por sus profesionales de salud mental.

Características del grupo objetivo

Las actividades fueron dirigidas a adultos con enfermedad mental con edades comprendidas entre los 28 a los 58 años, que vienen diariamente al Centro de día de 16:00 a 18:00h. En total 20 personas, la mayoría de ellos se conocen desde hace más de 2 años, ya que asisten a actividades juntos. También hubo nuevas incorporaciones a las actividades. Los participantes están muy motivados para participar en los talleres de fotografía digital y retoque fotográfico.

Objetivos del aprendizaje

El objetivo de aprendizaje, en este caso, fue consolidar la asistencia regular a las actividades propuestas. Como Tim frecuentemente se ausentaba de los talleres y actividades planificadas para mejorar sus habilidades sociales y prevenir el aislamiento, los talleres de fotografía digital animaron a Tim, que mejoró su participación no solo en la actividad sino en actividades educativas y programas impartidos en el Centro de día.

Qué esperaban los alumnos

Cuando el proyecto se presentó a los potenciales participantes, Tim mostró una gran motivación para aprender cómo usar una cámara digital de una forma profesional, ya que la fotografía era uno de sus hobbies. Inmediatamente, los formadores vieron este taller como una forma de animarle a asistir a las actividades del Centro de día. Hasta ese momento, Tim no estaba consiguiendo plasmar emociones a través de la fotografía. Tim ahora es capaz de conectar sus emociones a través de las fotos que toma y puede vincularlas a movimientos artísticos.

Cómo identificar las necesidades de los participantes

Los talleres prácticos fueron fusionados con los teóricos, y con actividades al aire libre y visitas a museos, galerías de arte y exposiciones locales. Estas visitas fueron guiadas por artistas profesionales que motivaron a los participantes, explicaron temas y remarcaron los rasgos característicos del movimiento artístico. Esta actividad consiguió inspirar a los participantes.

Los talleres técnicos fueron también llevados a cabo, en un principio se dirigieron a eliminar el miedo a usar la cámara, algunos de los participantes tenían miedo a romperla, pero en unas pocas semanas los asistentes pudieron centrarse en técnicas más artísticas. A través de estos talleres los participantes entendieron el impacto de la técnica en el mensaje de cada fotografía y pudieron replicar efectos en sus propias creaciones (objetivo que habían identificado previamente en el análisis de las necesidades)

Los formadores

Dos formadores estuvieron involucrados en el taller; uno de ellos era un profesional con una enorme experiencia trabajando con personas con discapacidad con enfermedad mental, así que entendió fácilmente las habilidades de los participantes y los aspectos en los que necesitaban mejorar. Él, gracias a otros proyectos europeos, también era consciente del poder de la fotografía cuando trabajaba con personas con discapacidad. El segundo formador era una psicóloga con experiencia en arte-terapia, muy centrada en ayudar a los participantes a vencer sus dificultades usando el arte como una herramienta.

Materiales usados en el aprendizaje

MANUAL DE FOTOGRAFÍA:

<http://www.thewebfoto.com/Thewebfoto-Curso-de-fotografia-digital.pdf>

CURSO DE FOTOGRAFÍA DE AGOSTINI:

http://www.youtube.com/watch?v=ZAJw3WxfN04&feature=bf_next&list=UL9B1QIIdEeP4

EJERCICIOS DE FOTOGRAFÍA:

<http://www.caballano.com/fotos.htm>

CURSO DE FOTOGRAFÍA XATAKA:

<http://www.xatakafoto.com/curso-de-fotografia/curso-de-fotografiaindice>

AJUSTES: ILUMINACIÓN:

<http://www.youtube.com/user/derostoni?feature=watch>

AJUSTES: RETOQUE:

<http://www.applesfera.com/aplicaciones-moviles/las-diez-posiblesmejores-aplicaciones-para-amantes-de-la-fotografia>

<http://instagram.com>

<http://www.cameramx.com>

<http://www.creativosonline.org/blog/35-tutoriales-para-manipularfotografias-con-photoshop.html>

INSPIRACIÓN

<http://www.slideshare.net/apeput/fotografias-famosas-presentation>

<http://500px.com/popular>

<http://artphotographyblog.blogspot.com.es/>

<http://www.photography-colleges.org/the-top-100-photography-blogs/>

<http://nojibes.blogspot.com.es/2010/02/peliculas-y-documentales-sobre.html>

<http://www.ojodigital.com/foro/fotos-con-historia/>

Folletos y libros de las exposiciones visitadas con información del movimiento artístico estudiado, que fueron útiles para iniciar el diálogo. Estas fueron algunas de las exposiciones visitadas:

Jerry Berndt "America the Beautiful"

Paco Gómez "Orden y desorden"

Saul Leiter "Una búsqueda de la belleza"

Jessica Lange "Suites, series y secuencias"

Andy Warhol "This is Pop Art"

Problemas encontrados y soluciones

Tim y todos los miembros del grupo tuvieron la oportunidad de preparar los materiales, cargar las cámaras, y descargar sus fotografías en ordenadores para editarlas y cuando los talleres fueron realizados, los participantes prepararon los temas para componer las fotografías y compartirlas en redes sociales. Definitivamente ellos no sólo estuvieron haciendo fotos, sino que se involucraron en todo el proceso.

Como los participantes estuvieron incluidos en todas las fases de los talleres, Tim tenía una situación privilegiada porque ya tenía conocimientos de ciertos aspectos fotográficos, así que su demanda fue siempre de un nivel superior que sus colegas. Pronto, demandaba constantemente atención sin considerar a sus colegas, lo que causó sentimientos de rechazo dentro de sus compañeros. Después de una larga discusión en grupo sobre los objetivos de los talleres fotográficos los formadores dirigieron el debate hacia objetivos generales, como la cooperación y el trabajo en equipo. Después de esta sesión todos los participantes eligieron a Tim como asistente del formador. Una de las responsabilidades de este rol era transferir su conocimiento a las personas con dificultades técnicas.

Esto ha tenido resultado imprevistos, primeramente el grupo aceptó a Tim como un colega y apreció su ayuda, segundo, las habilidades de comunicación de Tim mejoraron a través de los talleres, y al mismo tiempo su empatía y habilidad para detectar cuando otros participantes encontraban dificultades para seguir las instrucciones del formador. Y por último pero no menos importante Tim asistió regularmente al taller de fotografía, pero también se animó a participar en otras actividades desarrolladas en el Centro de día (nuevas tecnologías, inglés e incluso unas sesiones de seguimiento cara a cara con un psicólogo una vez a la semana). Tim creció como persona independientemente de la mejora de sus habilidades fotográficas (él especialmente ama las fotos en blanco y negro llenas de significado).

Evaluación

Las sesiones individuales y en grupo son siempre válidas para todos los asistentes. Tim normalmente no asistía a estas sesiones, y los formadores intentaron hacer ver no solo sus mejoras en lo relativo a la fotografía, sino que se destacaron la mejora de sus habilidades sociales, y los nuevos cambios identificados. Su excesiva participación fue identificada y modificada después de todo. Dándole el rol de asistente se le ayudo a controlar sus demandas de atención.

Poco a poco Tim alcanzó su meta personal, después del taller admitió que podía usar la cámara mejor, saber de antemano cómo utilizar la cámara para cambiar las imágenes de diferentes maneras, Tim expresó cómo las exposiciones le inspiraron y era consciente de su falta de control intentando mejorar solo, sin importarle el grupo debido a su motivación para reproducir los efectos que había visto en las exposiciones.

Gracias a la evaluación, él entendió que sus otros objetivos eran conocer a más gente e intercambiar conocimientos y compartir aficiones y tiempo libre. Tim comenzó a trabajar en grupo y al final de las sesiones, admitió que había disfrutado ayudando a sus compañeros cuando no sabían cómo proceder con algunas tareas. El grupo también reconoció las habilidades artísticas de Tim y le hicieron saber lo mucho que les gustaban sus fotos.

El resultado más importante a través de los talleres de ETRA logrado con Tim fue su transformación desde el aprendizaje individual al colectivo - cooperativo. Pero hubo otros logros:

- Las habilidades de comunicación y la empatía de Tim mejoró.
- Tim se sintió mejor dentro del grupo y comenzó a asistir a actividades más a menudo, él está asistiendo a cuatro programas de lunes a jueves.
- Tim ganó habilidades técnicas relacionadas con el uso de la cámara (óptica, flash, luces y obtención) lo que le hizo sentir más seguro y parte de algo más grande.

Lecciones aprendidas

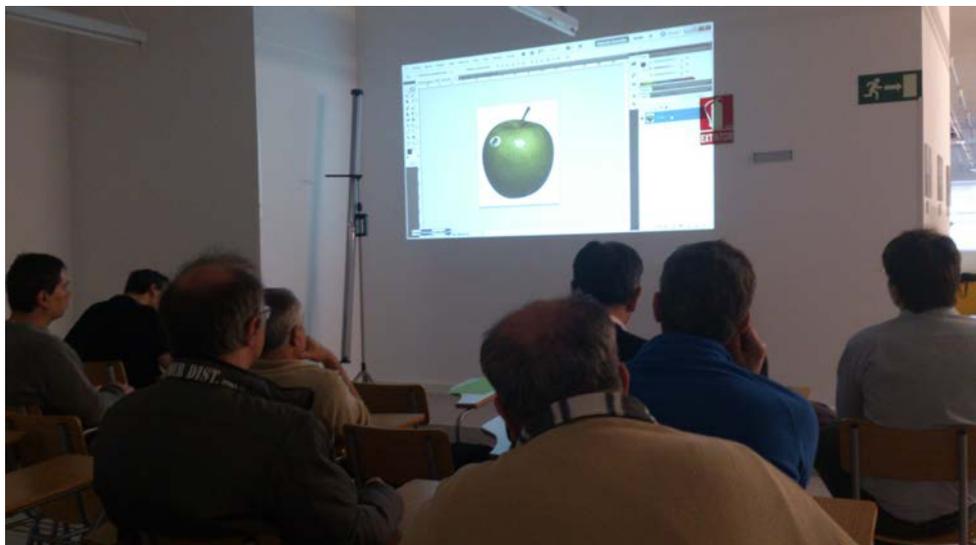
Modificando bien la dinámica del grupo de trabajo en este caso, principalmente debido a que Tim tenía muchas cosas para compartir con sus compañeros, y después de unos pocos días, mostró una gran habilidad para entenderles y ayudarles. Dar a Tim un rol de trabajo más activo fue realmente positivo para todos los participantes del grupo.

Visitando diferentes exposiciones trabajó mejor de lo esperado; los participantes estuvieron animados desde el principio, intentando reproducir efectos cuando hacían sus propias fotos y usarlos para comunicarse de una forma más creativa.

Cuanto más grande sea el grupo, más difícil es para los participantes lograr sus objetivos individuales. Al principio es posible, pero el proceso de aprendizaje es

diferente para cada persona, y también lo son las necesidades. Los grupos más pequeños generan una mayor interacción y un aprendizaje más significativo.

Gracias al proyecto ETRA los participantes y los formadores aprendieron como el poder del arte es una herramienta para lograr otros objetivos.

CASO DE ESTUDIO 2 de la FUNDACIÓN INTRAS

Antecedentes

Este caso de estudio relata el progreso de Sam, que tiene problemas de salud mental, y asiste al Centro de día de Valladolid (España) desde 2010. Sam trabajo como, auxiliar de enfermería, y actualmente se encarga de cuidar a su padre por las mañanas. Sam sufre depresión, inseguridad, tiene habilidades de comunicación muy pobres y baja autoestima. Sam realmente aprecia el refuerzo positivo inmediato, como la fotografía. A través de los talleres del proyecto ETRA sus formadores utilizaron la fotografía para guiarlo hacia su desarrollo personal.

Características del grupo objetivo

(Ver descripción caso de estudio 1, página 66)

Objetivos del aprendizaje

Los objetivos de aprendizaje relativos a Sam, estuvieron dirigidos a superar sus síntomas de depresión, aumentar su motivación y mejorar su autoestima.

Qué esperaban los alumnos

Las expectativas de Sam reflejaron su voluntad de aprender algunos conceptos básicos y ajustes de la cámara. A Sam le gustaría aprender a hacer buenas fotos, y llenar su tiempo libre y usar su

conocimiento de la fotografía, en palabras de Sam: "Paso algunas tardes solo, la fotografía podría empezar a ser una buena manera de pasar el tiempo, me gustaría hacer cosas aceptables".

Acciones para encontrar las necesidades de los alumnos

(Ver caso de estudio 1)

Los formadores

(Ver caso de estudio 1)

Materiales usados para el aprendizaje

(Ver materiales de aprendizaje usados en el caso de estudio 1 de la FUNDACIÓN INTRAS)

Problemas encontrados y soluciones

Sam, podría ser visto por un formador que no le conoce, como un participante modelo: es muy educado y respetuoso, pero después de hablar con él por un tiempo, todo el mundo siente que el grupo puede esperar más de Sam, pero hay algo dentro que no le permite enriquecer al grupo con sus habilidades y conocimientos.

Los profesionales motivaron a Sam para que participará en este taller, y asistiera a las actividades provistas por el Centro de cuidado de día, regularmente, pero Sam estaba siempre en segundo plano, a la espera de escuchar la opinión de sus colegas y siguiendo las instrucciones del formador. A través del taller, Sam se ha involucrado más en la preparación de los materiales para los talleres con sus compañeros sin que nadie se lo pidiese, y eso fue sólo el comienzo.

Los formadores conscientes de las dificultades de Sam utilizaron el refuerzo positivo para fomentar que Sam compartiera sus trabajos con el grupo. Sus fotos mejoraron constantemente a través de los talleres y se mostraron como buenas prácticas muy a menudo. Durante varias sesiones, se eligieron diferentes fotos y el artista tuvo que explicar el significado para el grupo, y los ajustes utilizados para la consecución de los diferentes efectos. Sam fue invitado a explicar sus fotos en varias ocasiones ayudándole a mantener la ansiedad bajo control. Sam fue poco a poco ganando importancia dentro del grupo y lo que es más importante es que el siente seguridad con sus habilidades artísticas.

Al final del proyecto, su buen trabajo, conocimiento (demostrado no sólo en este programa) y su creatividad usando la cámara, hizo que el grupo le valorara y Sam tenía bastante seguridad para espontáneamente compartir sus fotos con otros y explicarles como había obtenido los diferentes efectos. Además, compartir su trabajo con otros inspiró a Sam a desarrollar ideas más complejas y resultados más positivos; una vez uno de los formadores le oyó recomendar a otro participante como mejorar sus propias fotos.

Evaluación

La evaluación de Sam es muy positiva

Gracias al proyecto ETRA, mejoró su seguridad y autoestima, y recobró su esperanza en la vida, sentimientos que ahora pueden llevarle a nuevos cambios. Los formadores comentaron haber visto una evolución de su estado de ánimo, participación, llegando a ser un participante activo dentro el grupo. Pero esto no era la única prueba de los efectos positivos de la fotografía en el estilo de vida de Sam: al terminar la formación Sam trajo varios cuadros que había producido en los últimos años de los 90, justo antes de que sus problemas mentales comenzaran; Para sorpresa de los formadores, a raíz de estas pinturas Sam mostró a fecha de enero de 2013, y añadió que había recuperado la inspiración para pintar y volver a disfrutar de la creación de obras de arte de la nada, como lo hace en el programa de fotografía.

Sam fue un ejemplo para sus compañeros en términos de colaboración, intercambio de materiales y en términos de la motivación y la calidad de sus imágenes. Sam asumió errores sin la frustración y, en algunos casos con humor.

Sam asistió a otros programas en el Centro de cuidado de día pero la fotografía ha sido uno de los más efectivos para el en los últimos 2 años.

Sam está realmente motivado para participar en la exposición del proyecto final; está trabajando duro para desarrollar nuevas ideas que reflejen sus sentimientos y un camino para mostrar su mundo a través de la fotografía. El siguiente paso que va a tomar, es el de compartir sus fotografías con su gente.

Sus bajas expectativas (sólo aprender cómo se usa una cámara) se han superado como se puede ver el impacto que la fotografía ha tenido en su recuperación: la mejora de la autoestima, superación de miedos, convertirse en un miembro activo dentro del grupo que hace que Sam sienta esperanza y el sentimiento de ser capaz de lograr más de sus objetivos.

Lección aprendida

En este caso, las visitas a las exposiciones funcionaron realmente bien como un punto de inicio, así, en los talleres, la inspiración se hizo real. Para Sam el foro de actividades fueron importantes y un gran paso hacia adelante, donde se animó a compartir su creatividad con el grupo y al mismo tiempo disfrutar del refuerzo positivo del grupo de apreciar sus imágenes. Estas tareas ayudaron a Sam a fortalecer su autoestima. Sam vio esta actividad como un desafío, mientras que los formadores le ayudaron a controlar la ansiedad, y como resultado superó los temores que le bloqueaban durante más de 10 años.

Antecedentes

El Centro Cultural de Belém, en Lisboa, invitó a tres fotógrafos para hacer una exposición sobre Portugal entre julio y agosto del 2005. Una de las fotógrafas, Susan Meiselas, decidió fotografiar la rutina diaria de Cova da Moura. Después de eso, organizó un taller con 26 personas del barrio que también fotografiaron su rutina diaria. Estas fotos fueron mostradas en una exposición llamada Nós Kasa (nuestro hogar). Fue una acción fotovoz donde la narrativa creada por el profesional trató de dar voz a las personas objeto de su mirada.

Características del grupo objetivo

Adultos inmigrantes que viven en un entorno desfavorecido.

Objetivo del aprendizaje

Durante cinco días, los jóvenes hicieron fotos de su barrio y de la vida en su barrio. Susan Meiselas explicó a los participantes cómo contar la historia de su barrio y sus habitantes con fotos.

Qué esperaban los alumnos

De acuerdo con la información recogida después en la Asociación Moinho da Juventude, las expectativas de los participantes fueron principalmente dos: Por un lado, la capacidad de documentar reflexivamente aspectos de su propia experiencia personal, familiar y comunitaria (auto-etnografía) y proyectar una visión sobre sus vidas (representación de la propia identidad) para la sociedad en general y para los agentes políticos. Por otro lado, descubrir la habilidad fotográfica en algunos alumnos, que les permitiría comenzar una carrera en esta área.

Acciones para conocer las necesidades de los alumnos

Se organizó un rally fotográfico en el que participaron las personas de un área deprimida. Los trabajos realizados fueron mostrados en una exposición pública para que cualquier persona pudiera conocer los problemas y deseos del grupo objetivo.

Los formadores

Un fotógrafo profesional, Susan Meiselas, estuvo a cargo de esta experiencia.

Materiales usados en el aprendizaje

Fueron necesarias cámaras digitales e impresoras para llevar a cabo la actividad. Las fotos fueron impresas para ser mostradas en la exposición pública.

Evaluación

La evaluación externa se hizo después y sin ninguna posibilidad de medición objetiva. Se basó en el impacto que la acción tuvo a través de los medios de comunicación y la información proporcionada por la Asociación Moinho da Juventude. Con estas limitaciones, podemos considerar que la acción fue positiva para la identidad de la comunidad y para el entendimiento fuera del barrio. La transferencia del aprendizaje permitió identificar a tres jóvenes con la capacidad de convertirse en fotógrafos profesionales, que sin embargo no llegó a materializarse.

Objetivos logrados

Video de la exhibición de Nós Kasa:

<http://redeciencia.educ.fc.ul.pt/moinho/flash/NosKasa.html>

Susan Meiselas trabaja sobre Cova da Moura:

<http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2K7O3R14FH45&XXAPXX=>

Lecciones aprendidas

El análisis de este caso es una contribución a nuestras actividades en ETRA para evitar lo que nos parece haber sido un fracaso: la promoción de un diálogo crítico con el fin de crear conocimiento (identificación y reflexión) sobre aspectos importantes de la vida personal y la vida de la comunidad que pueden convertirse en una competencia social y cívica. Este asunto es muy importante en una época de catástrofe social, especialmente vivida en el distrito de Cova da Moura con el aumento del desempleo y de todas sus consecuencias negativas.

Antecedentes

Cova da Moura, Aqui é o meu Bairro (Cova da Moura, aquí está mi Barrio). La iniciativa de celebrar un taller de televisión en Cova da Moura emergió de una productora de televisión en colaboración con la Asociación Cultural Moinho da Juventude. El objetivo era conocer el barrio, considerado uno de los más problemáticos en la región de Lisboa, a través de los ojos de los que viven allí.

Características del grupo objetivo

Adultos inmigrantes que viven en un entorno desfavorecido.

Objetivo del aprendizaje

Durante tres meses, en 2007, 15 jóvenes (13 hombres y 2 mujeres) de Cova da Moura tuvieron una cámara en su casa para filmar el barrio día a día. Quince estudiantes realizaron un documental para mostrar una película sobre su comunidad. Los documentales son el resultado de un taller de televisión, donde se les enseñó a usar una cámara de video y de fotos. Ellos tenían que decidir el tema y hacer las entrevistas.

Los documentales trataron sobre el día a día del barrio, la familia y los amigos, incluyendo la relación entre la policía y los residentes, la deserción escolar, la reinserción social, la falta de infraestructuras, el fútbol y el hip hop.

Qué esperaban los alumnos

Se dice que Cova da Moura es un barrio peligroso y marginal. Usando una cámara, se quería mostrar otros aspectos de Cova da Moura en seis cortos documentales.

Acciones para conocer las necesidades de los alumnos

Se dio a los participantes herramientas para que sus voces fueran oídas, para compartir con el resto de la sociedad sus puntos de vista sobre el lugar y las personas que viven allí.

Los formadores

Las personas que guiaron la actividad fueron profesionales de una compañía de producción televisiva.

Materiales usados en el aprendizaje

Solamente se usaron video cámaras.

Objetivos logrados

Seis videos documentales de 5 minutos cada uno:
<http://videos.sapo.pt/WRQMKaFCjm994TjqKIsS>

Se celebró una proyección pública de los seis documentales el 25 de Enero 2008 en FNAC-Colombo, en Lisboa, una gran librería con espacio para proyecciones y exposiciones.

RECOMENDACIONES DE LOS PROFESORES Y FORMADORES

Por la Provincia de Perugia

La imagen es una valiosa herramienta que abarca muchas posibilidades para recuperar recuerdos y trabajar a través de sentimientos y pensamientos dentro de un ambiente seguro y facilitador, aunque es cierto que el formador necesita tener algo de conocimiento sobre la terapia del arte para poder usar todas sus potencialidades. De hecho, el método requiere mucha atención del facilitador a varias cuestiones. En primer lugar, asegurar que se permite que el alumno lleve el proceso ya que las imágenes que abren el proceso narrativo del alumno, son las que le dan sentido. Las imágenes funcionan de forma diferente para cada individuo, no hay imágenes correctas o incorrectas. El poder de las imágenes reside en su capacidad para eludir los mecanismos de defensa de la mente, y requiere que el facilitador muestre un gran respeto y empatía. Además, el facilitador debe poner gran atención a todas las señales de los comportamientos de los alumnos con el fin de comprender las diferentes situaciones y ser capaz de resolverlas. Algunas veces también cambiar las actividades planificadas para satisfacer las necesidades del grupo.

Por la Sociedad Borgorete

Basándonos en nuestra experiencia, el escenario ideal debería ser una sala exclusiva, en la que no se desarrollan otras actividades y que, se convertirá en una especie de espacio íntimo. Esto es porque el proceso creativo en sí mismo parte de la relación íntima con las propias emociones y luego se somete a un proceso mediante el que el significado es co-construido en la relación con las otras personas.

Es muy importante que al menos dos personas, con diferentes roles (formador y facilitador / tutor), guíen las actividades.

Es fundamental salir a la calle a hacer fotos, visitar exposiciones y encuentros con artistas que puedan dar su propia experiencia del arte.

Por Päevakeskus Kão

Es necesaria la planificación y una mejor gestión del tiempo cuando se inicia la organización de un taller. Es importante tener en cuenta las necesidades y capacidades del grupo destinatario (concentración, atención, interés, etc.)

Es importante pensar sobre la estructura de las actividades y hacerla visible dependiendo del grupo objetivo. Päevakeskus Kão está usando diferentes alternativas de equipos de comunicación (Imágenes PCS) que hacen la comunicación posible. Hay una gran necesidad de usar tableros y libros de comunicación que están dando la posibilidad de auto expresión a los participantes mediante frases completas de lo que quieres, necesitas, te gusta etc.

Cuando se organiza el grupo de participantes es importante poner atención a si los miembros del grupo interactúan con los otros (discurso, comportamiento, intereses, etc.).

Poner atención en el ambiente donde la actividad se lleva a cabo, si está bien organizada. Las cosas que no son necesarias deberían no estar visibles ya que pueden verse como una distracción. Todo el equipamiento usado en la actividad necesita estar disponible. Estaría bien incluir a los participantes en la planificación y organización de las actividades – encontrar y preparar herramientas, materiales, etc.

Sería conveniente que el facilitador realice las actividades primero para organizar el tiempo y los diferentes enfoques que pueden usarse en el proceso.

Preparar una cámara para documentar cada actividad. Sería mejor planificar quien está haciendo las fotos. Es importante considerar la necesidad de documentar las actividades (fotos, videos). Lo que nos ofrece la oportunidad de reflejar lo ocurrido y analizarlo.

Considerar/ analizar el sistema de evaluación, depende del grupo objetivo (preparar un sistema de auto-evaluación).

Por la Universidad de Patras

Sobre la base de nuestra intervención educativa fijamos la participación de los alumnos (en varios cursos con edades distintas) en la actividad artística. Por lo tanto, nos centramos no en las conclusiones finales sino principalmente en el proceso, desde la idea inicial a la forma final visualizada. Esto implica que nuestras actividades tienen una estructura flexible y no predeterminada. Se podría trasladar como una flexibilidad que permita objetivos inesperados.

Un segundo parámetro es la relación de estas creaciones artísticas con la vida real. Además, una precondition importante es la necesidad de empezar y basar

nuestra intervención en las necesidades de los alumnos e interesarse para que tengan una experiencia auténtica y real. Otro aspecto importante es el esfuerzo de exponer a los estudiantes las diferentes etapas y parámetros del proceso artístico. Estas fases (proceso de concepción mental y aplicación, creación de una idea) podría facilitar a los alumnos descubrir conexiones y analogías para darse cuenta que están envueltos en un proceso similar al de los artistas profesionales.

Por la Fundación INTRAS

“Los participantes mostraron sus habilidades y creatividad todos los días en el taller, no vi discapacidad durante esos días, sólo vi motivación y habilidad” dijo uno de los formadores. Una de las cosas más importantes que un formador debería tener en cuenta a través de los talleres es destacar el valor de cada participante y el derecho a la auto-realización de todos nosotros.

El taller debería ser conducido por más de un formador, y el número de participantes no debería ser mayor de 15, de lo contrario los participantes no podrían expresar sus dudas y cuestiones y podría interferir en su progreso. “La fotografía no es una tarea fácil y aparecen muchas dudas en el proceso de aprendizaje, incluso los participantes menos activos llegaron a ser muy exigentes durante los talleres del ETRA” dijo otro formador.

Las visitas guiadas fueron la clave dentro del taller. Los participantes encontraron interesante saber cómo diferentes fotos fueron realizadas, cuál era la intención de los artistas, el contexto, el porqué de esos colores, ellos preguntaron sobre todas las cosas en el Museo. Entonces durante los talleres, comentaron las fotos, y esa actividad les inspiró mucho. “Miles de veces visitamos museos y exposiciones antes del proyecto ETRA, y fue una gran experiencia para todos nosotros, pero tener una visita guiada funcionó realmente bien, los participantes siguieron intentando conseguir el efecto que habían visto en el museo durante toda la semana”.

Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo es un valor añadido durante los talleres. Dar a los participantes, con más conocimientos el rol de asistente promueve la cooperación y la empatía y ayuda a mejorar sus habilidades sociales y de comunicación, “el camino en sí mismo se convirtió en el objetivo” en nuestro caso.

Por Palco de Sombras

Por grupos con similares características que en algunos casos ya habíamos trabajado (inmigrantes, personas con antecedentes legales, con bajo nivel de educación o personas que viven en un contexto de marginalización social) recomendamos:

- Ser muy práctico, p. ej. Llevar a los participantes a visitar museos y exposiciones y complementar esto con el contacto directo de explicaciones en lugar de clases teóricas usando medios audiovisuales.

- La teoría sobre el uso de cámaras digitales fotográficas debería reducirse al mínimo esencial, usando el método *Learning by doing* o “aprender haciendo” y una evaluación de la formación continua que requiere tres condiciones:

- a) Grupos de formación con un máximo de 12 personas;
- b) Un formador que sea un fotógrafo profesional con habilidades pedagógicas;
- c) un facilitador que pertenezca al contexto de la audiencia objetiva para apoyar la mediación entre las características culturales de los participantes del grupo y la nueva realidad del contexto de formación.

CONCLUSIONES

En PALABRAS de PROVINCIA DE PERUGIA

Estamos rodeados de imágenes de todo tipo, pero muy a menudo apenas comprendemos su naturaleza y valor. Todos somos capaces de tomar fotos, y todos lo hacemos, pero ¿Cuántos de nosotros realmente damos voz y contamos una historia a través de una fotografía? El arte y la fotografía ¿Se pueden utilizar para curar a las personas? ¿Para ayudar a contar su historia? ¿Para fortalecerles? Esas son preguntas simples que dieron origen al proyecto ETRA.

Los resultados fueron mejores de lo que esperábamos y desde diferentes puntos de vista. Fue muy importante trabajar con un consorcio que se ha enriquecido y mejorado durante todo el proyecto. Todos los participantes en nuestros grupos de trabajo estaban muy motivados de ser parte del proyecto ETRA y los resultados más importantes provienen de ellos. Hemos recibido retroalimentación que apoya nuestra idea de que la metodología ETRA fomenta los diferentes aspectos de las personas. De hecho las fotos ayudaron a los participantes a hablar sobre su propia vida, con su propia voz. La fotografía despertó emociones y mejoró la habilidad para entenderlas. Los participantes descubrieron que son capaces de crear un producto artístico bonito y significativo para ellos y para otros. Además las fotos ayudaron a crear y mejorar la comprensión mutua entre todos los participantes. La empatía, el sentimiento de unión y la autoestima aumentaron. Todos los comentarios fueron registrados como los de los formadores, asistentes sociales, y, lo más importante, los de las familias de los participantes.

ETRA ha demostrado cómo el arte y la fotografía pueden ser usados como herramientas para simultáneamente reflejar y promover un cambio. Ofrecen un punto de encuentro en el proceso de identificación de los objetivos y un significado para crear una representación concreta de lo que una persona es capaz de lograr. Creemos que la fotografía puede ser un poderoso medio de comunicación, una reactivación de la intuición, de estimulación de la conciencia, instar e incitar cuando es difícil expresarse y comunicarse.

“Las fotografías son huellas de nuestra mente, espejos de nuestras vidas, reflexiones de nuestro corazón, recuerdos congelados que podemos mantener en silencio en nuestras manos—para siempre si lo deseamos. Documentan no sólo donde hemos estado, sino un punto en el camino donde tal vez podríamos estar dirigiéndonos, si nos damos cuenta o no de esto es cosa nuestra...” (Judy Weiser, R.Psych., A.T.R, Fundadora/Directora del Centro de foto terapia).

Al final de la experiencia del proyecto ETRA podemos decir que la metodología propuesta por el proyecto claramente ha demostrado su efectividad. El lenguaje de la fotografía y el arte han permitido y facilitado la comunicación de emociones, a través de experiencias que no son fáciles de expresar con el lenguaje convencional. La inmediata naturaleza del lenguaje artístico ha eludido el aspecto racional y llega directamente a la parte emocional que permitió el hablar de sí mismos. Los participantes mostraron un progreso de crecimiento personal que se manifiesta en la habilidad de participar, de obtener el contrato con el grupo y aprender más sobre ellos mismos a través de compartir y comentar sus trabajos con otros. La fase de la estimulación de la percepción (a través de la visión de trabajos de otros artistas y fotógrafos, visitar exposiciones, etc.) ha sido decisivo para ampliar la percepción de la realidad de cada uno y se concretó en la forma de fotografiar y ver la realidad. Ligeramente diferente en los dos grupos encontramos que la habilidad de expresión y creatividad de los alumnos se ha desarrollado y manifestado de una forma natural, dando vida a los trabajos fotográficos de gran calidad estética y artística y de fuerte impacto emocional.

Se han dado cuenta de que el arte no es algo lejano, sino un medio para comunicar nuestro mundo interior y nuestra propia visión de la realidad. Todo esto nos ha sorprendido y especialmente a los profesionales que trabajamos con estas personas. La conclusión que refleja la mayor parte de toda esta experiencia ha sido proporcionada por los participantes que para la pregunta que no te gusto del curso, muchos de ellos han respondido: “¡Que ha terminado!”.

En PALABRAS de PÄEVAKESKUS KÄO

ETRA ha proporcionado un mejor marco para las actividades relacionadas con el arte llevadas a cabo en Päevakeskus Kao con el grupo objetivo (mejor gestión de las actividades, herramientas, evaluación, etc.)

Los trabajos producidos durante el proyecto ayudan a mejorar el proceso de análisis que a largo plazo mejorará de todos los procesos de las actividades relacionadas con el arte.

Las actividades que están más diversificadas en el grupo objetivo son más inspiradoras y motivadoras.

Los métodos que han sido usados durante el proyecto ETRA en Päevakeskus Käo ampliaron los enfoques de las actividades artísticas (estructuras, más elecciones, ideas). ETRA ha estado trayendo algunas nuevas actividades para el grupo objetivo como la fotografía que no había sido practicada antes en el centro. Los nuevos materiales metodológicos fueron creados para mejorar el área fotográfica en el centro Käo. Además, se benefició de organizar simultáneamente actividades para el grupo objetivo que prepararían (inspirarían) para la fase fotográfica.

Como el centro Päevakeskus Käo no tiene profesores o terapeutas especialistas en arte, ha sido durante un largo tiempo una oportunidad esperada para el grupo objetivo para estar involucrados con actividades relacionadas con este. Realmente da una sensación de fortalecimiento y una experiencia exitosa para participar e incluir. Las actividades de arte relatadas son una anticipación en el centro (forma alternativa de auto-expresión). Durante ETRA se organizaron visitas a museos de arte y exposiciones. Estas trajeron más emoción y estimulación positiva por estar fuera del centro.

Participar en el proyecto ETRA dio a nuestro grupo objetivo una oportunidad para presentar los trabajos artísticos producidos localmente y también más ampliamente

Nuestro objetivo en este proyecto fue examinar si los principios básicos del proyecto ETRA de fotografía del arte podrían ser aplicados en pre-escolar. Se eligió una forma informal de enseñar arte a través de una participación activa. La expresión artística no es nada más que la “traducción” de una idea existente (Merleau-Ponty, 1993a, p. 64). El artefacto es el resultado de un procedimiento, y es relevado gradualmente.

Desde el comienzo no tuvimos demasiado cuidado con los artefactos en sí mismos. No cuestionamos la calidad artística de ellos, que es una cuestión a discutir más en profundidad. Lo que queremos discutir en este punto es que todas las personas tienen derecho a hacer arte, de disfrutar a través del arte, de jugar con el arte, de expresarse a través del arte (Ardouin, 1997: 177, Parsons, 2002: 26). Lo que parece ser un hecho es que un resultado artístico valorable puede solo ser el final de una etapa de una auténtica experiencia artística.

Nuestra principal preocupación era el grado y la calidad de los intereses de los niños en todo el proyecto. Y creemos que este proyecto ha sido un éxito. Los niños tuvieron la oportunidad de participar en una experiencia estética integral, para decidir entre varias formas posibles, técnicas y perspectivas. En base a nuestra propia experiencia sostenemos que el arte en la escuela no se debe enseñar de una manera organizada y cercana, a ciertos conocimientos y técnicas. Nuestros esfuerzos didácticos deben ser iniciados por necesidades expresivas de los niños.

Hacer fotos tiene 2 beneficios principales, en primer lugar la fotografía es creativa y una actividad divertida y en segundo lugar, nos trae refuerzos inmediatos, los participantes hacen una foto y ven el resultado, lo intentan otra vez y ven su progreso, lo intenta otra vez y quienes les rodean valoran sus habilidades. Esto hace a la fotografía una herramienta perfecta para desarrollar otras habilidades.

Los resultados del taller han excedido las expectativas de todas las partes: participantes y monitores. La fotografía ha logrado involucrar a los participantes que regularmente no asistían a las actividades ofrecidas por el centro de día; el taller también ha dado esperanza y entusiasmo a los participantes animándoles a mejorar día a día, hacia conseguir el efecto deseado en sus fotografías.

El taller de fotografía comenzará de nuevo el próximo curso, justo después de la organización de exposiciones locales, donde los participantes se convertirán en guías para explicar sus trabajos artísticos y cómo transmitirla a los visitantes. Gustavo Martín, uno de los formadores, comentó como estaban los participantes de motivados: “Sabíamos desde el último minuto del último taller del proyecto ETRA, que sólo sería el final de un nuevo comienzo. El día después, estábamos llevando a cabo otro taller sobre el uso de nuevas tecnologías, y de repente, uno de los participantes nos preguntó: ¿Cómo está esto relacionado con la fotografía? Lo siento pero no puedo ver la vinculación... para ellos todas las cosas se refieren a la fotografía ahora...”.

El Museo GAIA ha estado encantado de participar en el proyecto ETRA y la experiencia ha sido muy instructiva para toda la organización.

Ha sido un placer conocer y trabajar con los socios del proyecto ETRA. Para el desarrollo del Museo GAIA la cooperación internacional es de gran importancia. Creemos que hay muchas formas de trabajar a través de las fronteras y culturas diferentes. La experiencia ETRA nos ha hecho conscientes de nuevos métodos de trabajo y estructuras organizativas.

El rol del Museo GAIA en el proyecto es diseñar una estrategia de difusión y asegurar que es usada por los socios. Se nos ha hecho consciente de la complejidad en la conducción de esta estrategia a través de las fronteras, y cómo la motivación es imprescindible para el éxito.

Diseñando el Museo Virtual nos hemos dado cuenta de la necesidad de la creación de una hoja de ruta clara y fácil de usar para el destinatario. Tenemos que pensar en el Museo de una forma nueva, y cómo hacerlo interesante para los usuarios externos.

La experiencia ETRA nos ha permitido entender diferentes culturas de trabajo y ver las diferencias como una ventaja. Y hemos ganado nuevos y buenos colegas durante el proyecto.

En PALABRAS de PALCO DE SOMBRAS

A nivel individual, para la mayoría de los participantes, la experiencia fue muy enriquecedora porque:

- Les permitió usar un equipamiento tecnológico (cámaras) que muchos nunca o raramente habían usado.
- Les permitió experimentar el potencial expresivo de la fotografía
- Les permitió descubrir su propio impulso creativo

Para muchos, la expresión creativa a través de la fotografía es un proceso de reflexión personal y un camino a una mayor conciencia crítica. La evaluación de los resultados finales con ambos grupos confirma el potencial de la fotografía como una práctica expresiva, de vinculación de experiencias personales a la historia colectiva, imaginación y creatividad para la interacción social.

Los resultados anteriores indican una integración deseable de las prácticas culturales, en general, en los objetivos y estrategias de inclusión y cohesión social.

- BAnu Nurk (2011). Suur käsitööraamat lastele. Orosne Galaczi Edit. Transl. Ardouin, I. (1997). L'éducation artistique à l'École. Issy-les-Moulineaux: ESF éditeur.
- Bion, W. R. (1962). Learning from Experience.
- Costantino, T. (2007). Articulating Aesthetic Understanding through Art Making. *International Journal of Education & the Arts*, 8 (1). Retrieved 25 May 2010 from <http://ijea.asu.edu/v8n1/>.
- Craig Cosden, Dwight Reynolds (1982). Photography as therapy. *The Arts in Psychotherapy*, Volume 9, Issue 1, Spring 1982, Pages 19–23.
- Darley, S. and Heath, W. (2008). *The Expressive Arts Activity Book*
- Daucher, H & Seitz, R. (2003). *Didactics of Art*. (T. Salla-Docoumetzidi, Trans.). Athens: Ellinika Grammata. (Original work published 1988, under the title *Didaktik der bildenden Kunst*).
- Fiona Watt (2001). *Laste kunstiraamat*.
- Gabriel Martin Roig (2008). *Kunstilugu lastele. Ajaloorännak kuulsate kunstiteoste ja kunstivoolude juurde*.
- Graig, C. (2009). Exploring the self through Photography
- Lowenthal, D. (2009). Can photographs help one finds one voice? (*European Journal of Psychotherapy and Counselling*).
- Mai Sein-Garcia (2009). *Ökokunst. Loovtegevused eelkooliealiste lastega*
- Meisterda ise. (2009). Sue Nicholson, Deri Robins. Transl. Martin Väli.
- Merleau-Ponty, M. (1993a). Cézanne's Doubt. In G. A. Johnson (Ed.), *The Merleau-Ponty Aesthetics Reader* (pp. 59-75). Evanston, Illinois: Northwestern University Press.
- Moses. Verlag GmbH. Transl. Eha Kattai. (2011) (2005). *365 meisterdamist lastele igaks päevaks*.
- Parsons, M. (2002). Aesthetic Experience and the Construction of Meanings. *The Journal of Aesthetic Education*, 36 (2), 24-37.
- Petra Boase, Clare Bradley, Marion Elliot, Judy Williams (2005). *100 võrratut asja meisterdamiseks*.
- Taschen (2005). *20th century photography*
- Tiiu Kivirähk (2012). *Käsitöötuba*.
- Vaos, A. (2008). *Issues of didactics of art*. Athens: Topos
- Weiser, J. (1993). *PhotoTherapy Techniques*
- Ziller, R. C. (1989). *Auto-Photography: observation from the inside out*. (1993b). *Indirect Language and the Voices of Silence*. In G. A. Johnson (Ed.). *The Merleau-Ponty Aesthetics Reader* (pp. 76-120). Evanston, Illinois: Northwestern University Press.

http://eacea.ec.europa.eu/lip/index_en.php

Este sitio te ofrecerá información en relación con el Programa de aprendizaje permanente y sus oportunidades de financiación a través de las siguientes acciones: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Política de cooperación e innovación, Idiomas, Información-comunicación-tecnologías, difusión y explotación de resultados y Jean Monet.

www.googleartproject.com

Visitas virtuales a multitud de museos famosos.

<http://tourvirtuale.museicapitolini.org/#it>

Una visita virtual al Museo Capitolini.

<http://500photographers.blogspot.it/>

Una Buena guía de fotografías contemporáneas.

<https://www.facebook.com/Art.Beat.Page>

ArtBeat es una página en Facebook dedicada a todas las cosas concernientes al arte.

<http://www.mayer-johnson.com/>

Sitio web sobre las actividades relativas al trabajo en Estonia por personas con discapacidad mental y de sus representantes. El sitio web pretende coleccionar toda la información sobre las oportunidades de trabajo para personas con discapacidad intelectual en Estonia. En muchos de los casos, uno de los outputs de las actividades de trabajo son a través del arte. (Diferentes productos artísticos).

<http://www.ekm.ee/en>

El museo de arte de Estonia, que se estableció en 1919, colecciona, conduce investigaciones y expone arte estonio desde la edad media hasta la actualidad.

www.tugiinfo.eu

Sitio web sobre las actividades relativas al trabajo en Estonia por personas con discapacidad mental y de sus representantes. El sitio web pretende coleccionar toda la información sobre las oportunidades de trabajo para personas con discapacidades intelectuales en Estonia. En muchos de los casos, uno de los outputs de las actividades de trabajo son a través del arte. (Diferentes productos artísticos).

www.omep.com

Organización global de Educación Pre-escolar (OMEP).

www.arte-terapia.com/en/the-spat/the-spat

Sociedad de Terapia de arte portuguesa

<http://aparteoutsider.org>

Asociación portuguesa de Outsider Art -

<http://www.youtube.com/watch?v=0ZTOSx85DHM>

Jaime – Un documental de António Reis y Margarida Cordeiro sobre Jaime Fernandes, un paciente que comenzó a pintar en sus últimos 9 años de vida.

www.tommasobarsali.com/work

Hulk's Toys - es la historia de un hombre y los juguetes que el mismo hace. Por Tommaso Barsali. Es un proyecto sobre la vida y el arte de Franco Bellucci, una historia poética de su pasado y presente, un análisis de sus creaciones en sus ambiguos trabajos de arte, juguetes y expresiones creativas, documentando una alternativa humana a la institucionalización de los problemas mentales.

ART BRUT por Jean Dubuffet

El término Outsider Art se originó del término francés art brut que fue formulado por el artista francés Jean Dubuffet (1901-1985).

A mediados de la década de 1940, Dubuffet comenzó a coleccionar expresiones visuales creadas en un contexto terapéutico, entre otros, los pacientes psiquiátricos. Se cree que estas expresiones tienen un gran valor artístico - un valor más grande que lo que fue creado en las academias de arte de toda Europa al mismo tiempo. Él llamó a estas expresiones de art brut que en una traducción literal significa "raw art" (arte bruto). Dubuffet consideró estas expresiones ser la entrada de la fuente pura e inmaculada del arte, debido a que eran brutas, espontánea e inexpertas.

OUTSIDER ART por Roger Cardinal

En 1972, el crítico de arte británico Roger Cardinal escribió un libro sobre el art brut. El editor quería que el libro tuviera un nombre de sonido inglés. Así art brut fue traducido al inglés como término Arte Outsider. Los conceptos son actualmente frecuentemente usados de forma intercambiable.

OUTSIDER ART HOY EN DÍA

Hoy en día el concepto de *outsider art* ha llegado mucho más allá de la definición de 'art brut' de Dubuffet. En la práctica y en la presentación se ha desarrollado en un campo amplio y multifacético que cruza las fronteras no sólo a otras formas de arte, sino también a diversos campos de la materia cultural y social. Entre sus muchas variedades pueden ser vistas en impresionantes museos, galerías y colecciones privadas de todo el mundo y consideradas como suplementos vibrantes a la escena del arte contemporáneo. Por otra parte, el artista outsider hoy en día no está culturalmente aislado ni es inculto como los artistas de la colección de Dubuffet. Muchos de ellos trabajan en talleres de arte para personas con problemas de aprendizaje o enfermedades mentales dirigidos por artistas profesionales, en el que se fomenta la participación en proyectos interculturales y actividades de promoción. Otros trabajan por sí mismos, pero están conectados a las organizaciones culturales que hacen su trabajo visible y conocido por el público.

Page

Portada	Un grupo de participantes de la Provincia de Perugia usando un foto-collage durante el taller.
8 Arriba	Poster para difundir la exhibición del proyecto “Pucntum in-visibili ritratti”
8 Medio	Flayer para difundir la la presentación del libro sobre el proyectoto “Pucntum in-visibili ritratti”
8 Abajo	Artículo de un periódico sobre el proyecto “Pucntum in-visibili ritratti”
9	Trabajo artístico en proceso en el museo GAIA
10	Sede de la Provincia de Perugia
11	Sede de la Cooperativa de BorgoRete
12	Actividades relacionadas con el arte en el grupo de PäevakeskusKäo
13	Universidad de Patras: Rectorado
14	Sede de la Fundación Intras
15	Vista de la exhibición ‘Schlump’ en el Museo de Outsider Art de GAIA – exhibición especial con trabajos seleccionados de Die Schlumper - un estudio de arte para personas con discapacidad intelectual in Hamburg.
16	Un grupo de participantes de Palco de Sombras
17	Un grupo de participantes de la Provincia de Perugia aprendiendo como usar una cámara digital
18	Uno de los participantes de Palco de Sombras.
19	Un grupo de participantes escribiendo subtítulos personales en las fotos seleccionadas en la Provincia de Perugia
22	Artwork - actividad “De la percepción a la creación táctil” de la Provincia de Perugia
23	Artwork - actividad “De la percepción a la creación táctil” de la Provincia de Perugia
24	Artwork – actividad “Fotografía como metáforas de la auto-construcción” de la Provincia de Perugia
27	Un grupo de participantes de BorgoRete hacienda una foto-collage para la exhibición
28 Arriba	Un participante de BorgoRete esta hacienda fotos al detalle de un trabajo artístico durante la formación
28 Abajo	Un grupo de participantes de BorgoRete está analizando y comentando la exposición de arte.
29 Izq.	Participantes de BorgoRete están eligiendo y montando fotos.
29 Der.	En detalle, participantes de BorgoRete mientras están eligiendo y montando fotos.
30 Arriba	Un grupo de participantes de BorgoRete analizando la selección de fotos.
30 Abajo	En detalle, un grupo de participantes de BorgoRete analizando la selección de fotos
31	Uno de los participantes de PäevakeskusKäo está decorando un bol de papel.
32	Uno de los participantes de PäevakeskusKäo está diseñando un tapete SAORI
33	Uno de los participantes de PäevakeskusKäo está coloreando un bol hecho a mano
34	Uno de los participantes de PäevakeskusKäo está eligiendo colores para tejer con el telar SAORI.
34	Mario Mart está muy concentrado en tejer con el telar SAORI
35	Una de las bufandas producidas, bonita creación en PäevakeskusKäo
37 Arriba	Participantes de Intras están practicando con la luz y las sobras en el río.
37 Abajo	Participantes de Intras están practicando con la luz y las sobras en un parque.
38 Arriba	Uno de los participantes de Intras practica macrofotografía usando juguetes antiguos
38 Abajo	Foto de un juguete antiguo.
39 Izq.	Uno de los participantes de Intras está practicando macrofotografía.
39 Der.	Foto de un juguete antiguo.
40	El retrato elegido por la mayoría de los participantes; Un retrato de Palco de Sombras
41 Izq.	Participantes de Palco de Sombras están practicando fotografía.
41 Der.	Participantes de Palco de Sombras usaron el retrato con significado social
42 Izq.	Participantes de Palco de Sombras usaron el documental como una forma de reflejar la realidad.
42 Der.	Campo de trabajo: tirando fotos in Cova da Moura

- 43 Exposición de niños en una guardería organizada por la Universidad de Patras
- 44 Foto-collage de un niño
- 45 Foto-collage de un niño
- 46 Foto-collage de un niño
- 47 Izq. Una foto de un taller de estudiantes organizado por la Universidad de Patras
- 47 Der. Un producto de un estudiante: procesado de una imagen visual
- 48 Un producto de un estudiante: procesado de una imagen visual
- 50 Una de las fotos hechas por un participante de la Provincia de Perugia – la carretera
- 51 Arriba Una de las fotos hechas por un participante de la Provincia de Perugia – la roca brillante.
- 51 Abajo Una de las fotos hechas por un participante de la Provincia de Perugia – la serpiente sombra
- 53 Una de las fotos hechas por un participante de la Provincia de Perugia – una vista de Città della Pieve
- 54 Arriba Participantes de BorgoRete están identificando temas para la composición de fotografías
- 55 Participantes de BorgoRete están visitando una exposición de arte.
- 55 Abajo Un participante de BorgoRete uso una foto collage como una réplica de un trabajo artístico.
- 57 Participantes de BorgoRete están haciendo fotos de una exposición de arte
- 59 Uno de los participantes de PäevakeskusKäo está haciendo bolas de papel con ayuda de un tablero de comunicación
- 60 Tablero de comunicación para expresar emociones usado por PäevakeskusKäo
- 62 Un formador de PäevakeskusKäo está dando instrucciones sobre cómo usar un telar SAORI.
- 63 Un participante de PäevakeskusKäo está expresándose él mismo con la ayuda de un libro de comunicación.
- 65 Dos participantes de PäevakeskusKäo están preparando diseños para las bufandas SAORIS
- 66 Participantes de Intras están haciendo un collage usando sus propias fotos y su auto-retrato
- 68 Participantes de Intras mostrando sus trabajos artísticos
- 70 Participantes de Intras están aprendiendo cómo usar las nuevas tecnologías para editar fotos.
- 71 Participantes de Intras están visitando una exposición
- 72 Un participante de Intras está creando un auto-retrato
- 73 Participantes de Intras están usando graffiti
- 74 Participantes de Palco de Sombras están aprendiendo cómo usar una cámara
- 75 Izq. Participantes de Palco de Sombras hacen fotos de colegas de Cova da Moura
- 75 Der. Participantes de Palco de Sombras están aprendiendo nuevas técnicas
- 76 Participantes de Palco de Sombras visitan el Museo Gulbenkian en Lisboa.
- 77 Una de las fotos más representativas de Palco de Sombras en Cova da Moura
- 79 Participantes de la Provincia de Perugia construyen una historia a través de un collage con las fotos seleccionadas
- 81 y contra Foto hecha por uno de los participantes de BorgoRete
- portada
- 82 Participantes de BorgoRete están debatiendo el trabajo de otros artistas
- 83 Fotos realizadas por uno de los participantes de BorgoRete
- 84 Arte divertido relative a las actividades en PäevakeskusKäo
- 85 Exposición de niños en una guardería organizada por la Universidad de Patras
- 86 Uno de los participantes señala el contenido de la fotografía organizado por Intras
- 87 Trabajo artístico en proceso en el Museo GAIA
- 88 Un panel con fotos del taller en Cova da Moura por Palco de Sombras
- 91 Arriba Obra del artista outsider Manfred Teege (1943-2001, DE) del Museo GAIA
- 91 Medio Obra del artista outsider Werner Voigt (b.1935, DE) del Museo GAIA
- 91 Abajo Exposición de arte Outsider en el Museo GAIA

APÉNDICE

- Apéndice 1 – Tableros de comunicación
- Apéndice 2 – Presentación de colores en la naturaleza
- Apéndice 3 – Estructura de la actividad
- Apéndice 4 – Sesiones
- Apéndice 5 – El proceso
- Apéndice 6 – Emoticonos para la auto-evaluación

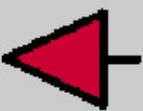
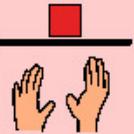
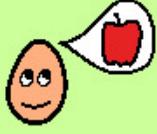
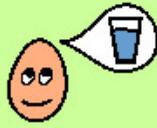
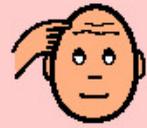

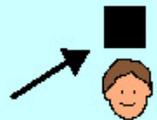
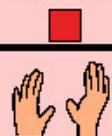
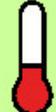
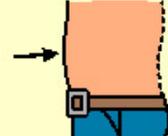
METHODOLOGICAL

GUIDELINES

APPENDIX 1: COMMUNICATION BOARDS

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

küsimus ?	mina 	eitus 	rõõmus 	üllatunud 	hirmunud 	uhke 	laisk
omastav kääne kelle?mille?	sina 	minevik 	õnnelik 	väsinud 	huvitatud 	arg 	enesekindel
sidesõna + _ + _	tema / see 	tahtma 	õnnetu 	mures 	igav 	solvunud/ pettunud 	usin
varem / enne 	nägema / vaatama 	olema / omama 	vihane 	rahulolev 	rahutu 	ebakindel 	näljane
praegu / nüüd 	kuulama 	tundma 	kurb 	armunud 	piinlik 	segaduses 	janune
Oii! Viga tuli! 	saama (millekski) 	arvama/ mõtlema 	pahur 	haige / haiglane 	üksildane 	kade 	ei tea
muu sõna, märki ei ole 	Keera lehte! 						

küsimus ?	mina 	eitus 	istuma 	ilus 	köha 	kehaosad 	ilm
omastav kääne kelle?mille?	sina 	minevik 	lamama 	kole 	nohu 	pea 	halb asend
sidesõna + _	tema / see 	tahtma 	jooma 	natuke / vähe 	palavik 	hammas 	diivan
varem / enne 	minema 	olema / omama 	sööma 	täiesti / palju 	vesi 	köht 	ratastool
praegu / nüüd 	rääkima 	vaatama 	töötama 	raadio / CD-mängija 	mahl 	jalg 	tool
Oii! Viga tuli! 	kuulama 	valutama 	puhkama 	televiisor 	tee 	käsi 	kott-tool
muu sõna, märki ei ole 	Keera lehte! 						

METHODOLOGICAL

GUIDELINES

APPENDIX 2: SLIDESHOW COLOURS IN NATURE

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Värvid looduses

Koostanud Jaanika Savolainen

Küsimused arutamiseks

- Mida näed pildil?
- Milliseid värve näed?
- Mis aastaag on? Miks sa nii arvad?
- Kus pilt on tehtud?
- Millised tunded ja mõtted tekivad seda pilti vaadates?
- Mis sulle meeldib selle aastaaja juures kõige rohkem?

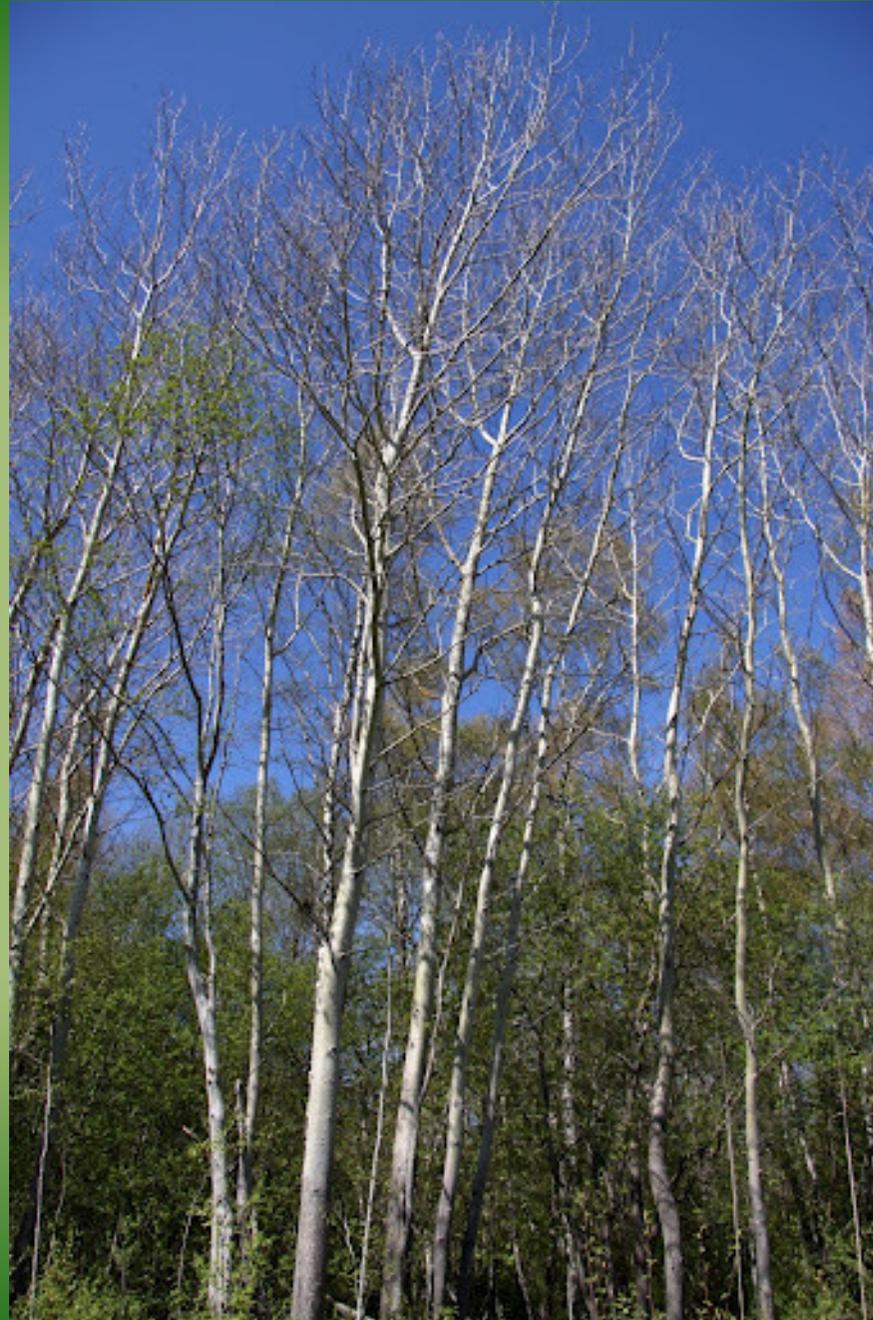

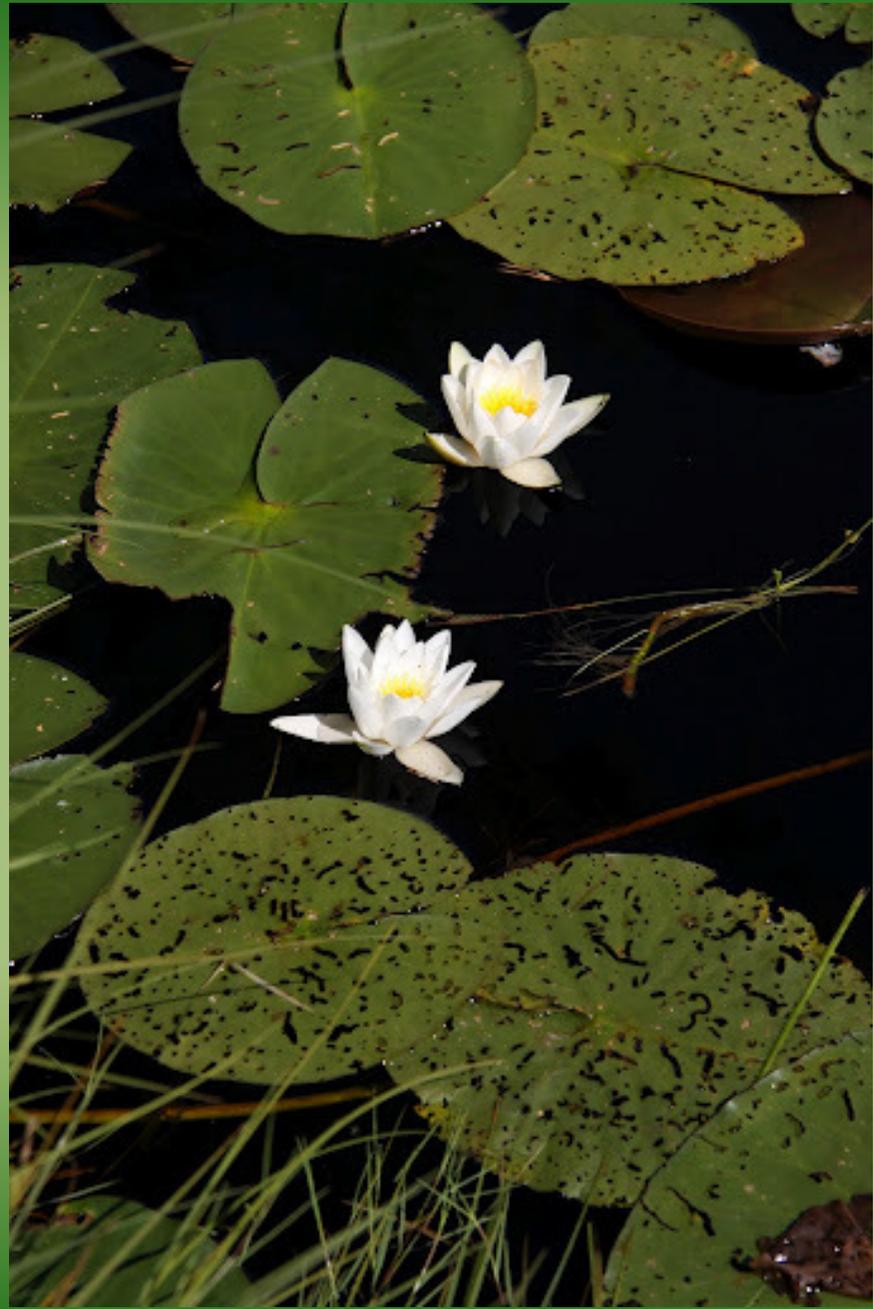

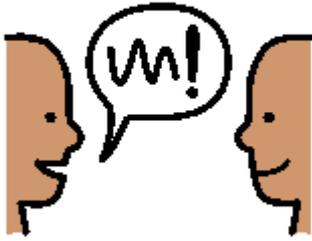
METHODOLOGICAL

GUIDELINES

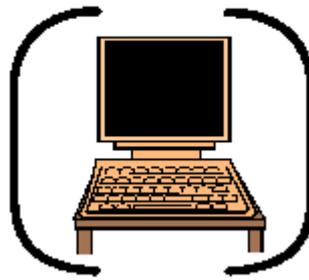
APPENDIX 3: STRUCTURE OF ACTIVITY

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

juturing

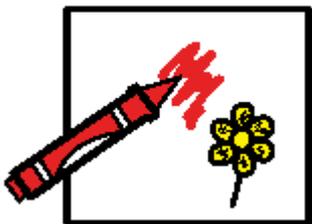
arvuti

käeline tegevus

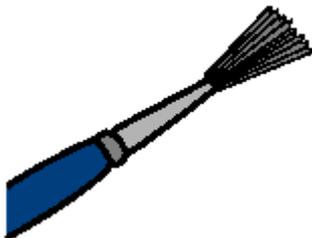
värvima

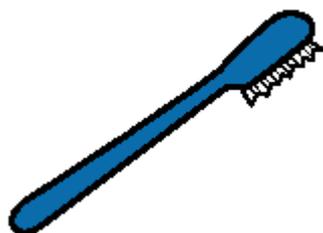
kaussi

pintsel

hambahari

värvid

METHODOLOGICAL

GUIDELINES

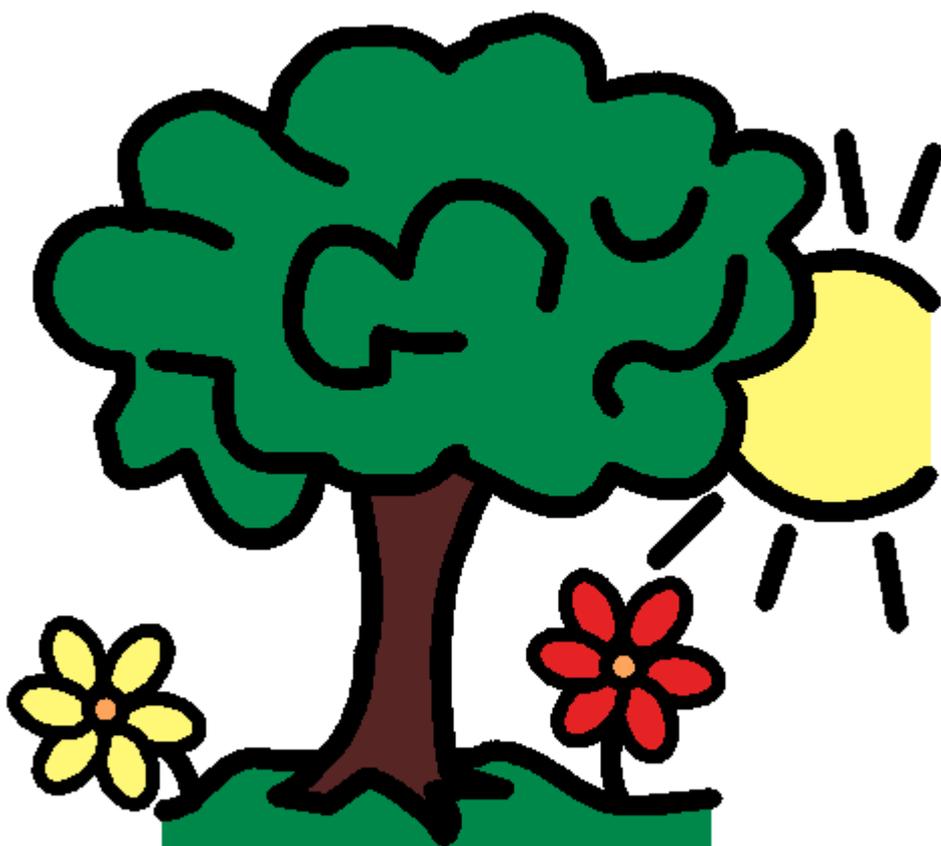
APPENDIX 4: SEASONS

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

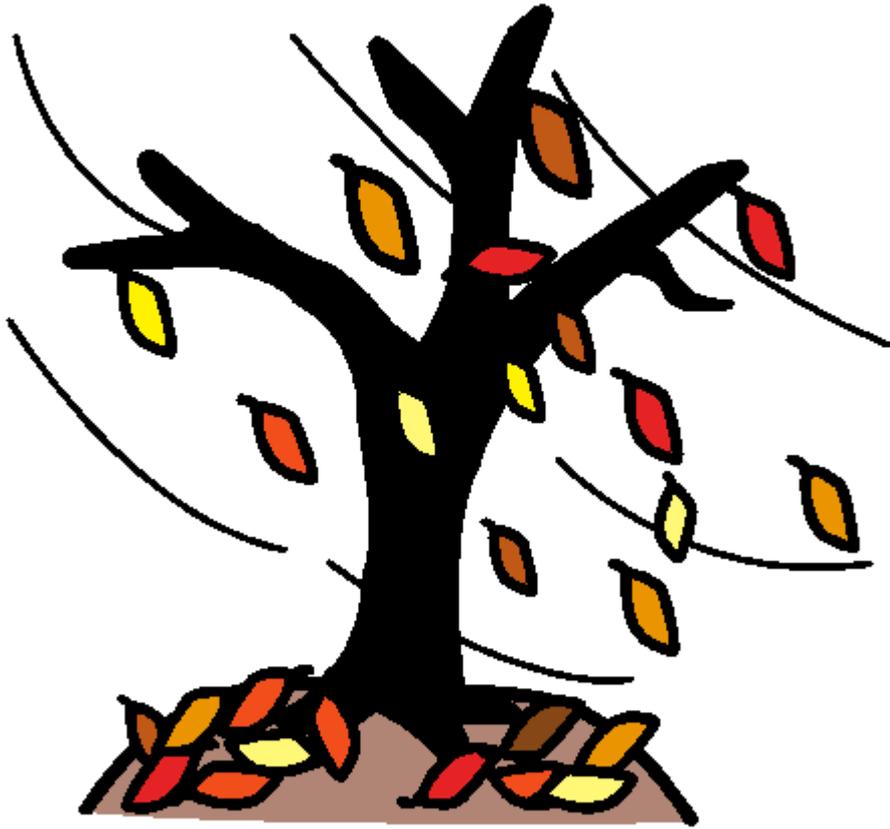
kevad

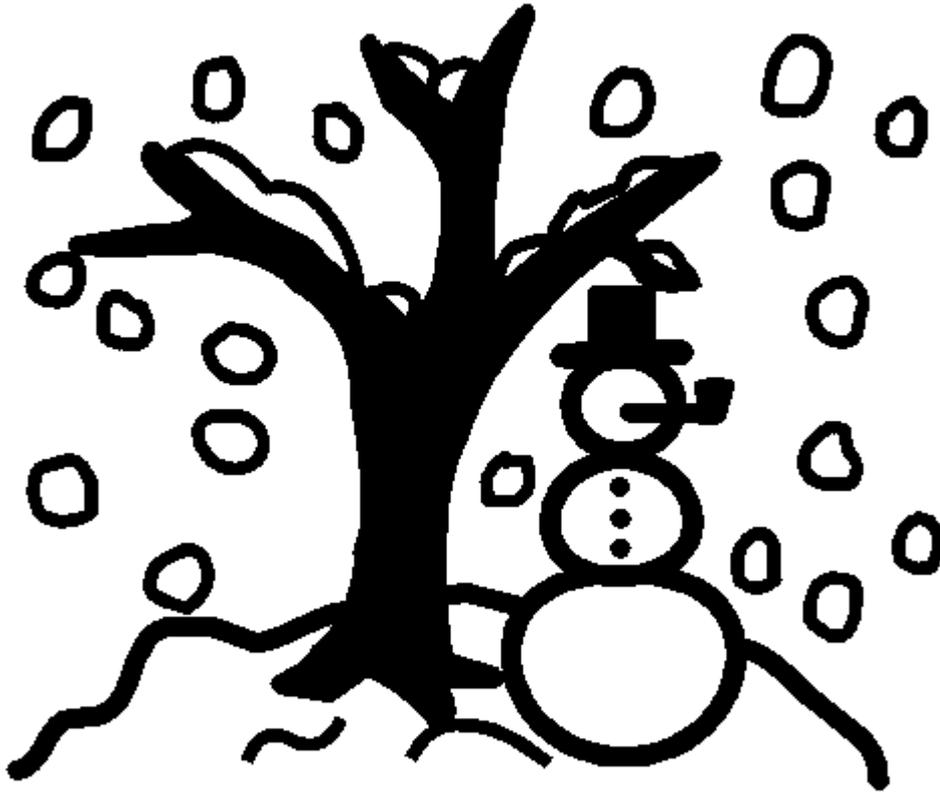
suvi

sügis

talv

METHODOLOGICAL

GUIDELINES

APPENDIX 5: THE PROCESS

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

küsimus ?	mina 	eitus 	rõõmus 	üllatunud 	hirmunud 	uhke 	laisk
omastav kääne kelle?mille?	sina 	minevik 	õnnelik 	väsinud 	huvitatud 	arg 	enesekindel
sidesõna + _	tema / see 	tahtma 	õnnetu 	mures 	igav 	solvunud/ pettunud 	usin
varem / enne 	nägema / vaatama 	olema / omama 	vihane 	rahulolev 	rahutu 	ebakindel 	näljane
praegu / nüüd 	kuulama 	tundma 	kurb 	armunud 	piinlik 	segaduses 	janune
Oii! Viga tuli! 	saama (millekski) 	arvama/ mõtlema 	pahur 	haige / haiglane 	üksildane 	kade 	ei tea
muu sõna, märki ei ole 	Keera lehte! 						

METHODOLOGICAL

GUIDELINES

APPENDIX 6: EMOTICONS FOR SELF-EVALUATION

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ENESEHINDAMINE

- Kollane nägu e “**tuleb väga hästi toime!**”, õppija tuleb ülesandega toime ilma vahetu abi ja individuaalse juhendamiseta või vajab vähesel määral oma tegevusele kinnitust ja/või füüsilist abi (*tulenevalt õppija füüsilisest puudest*). Õppija võib vajadusel juhendada AAC abil edastatud **toetavatest** juhistest.

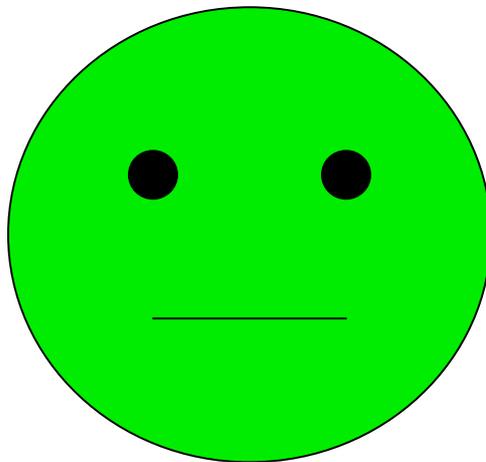
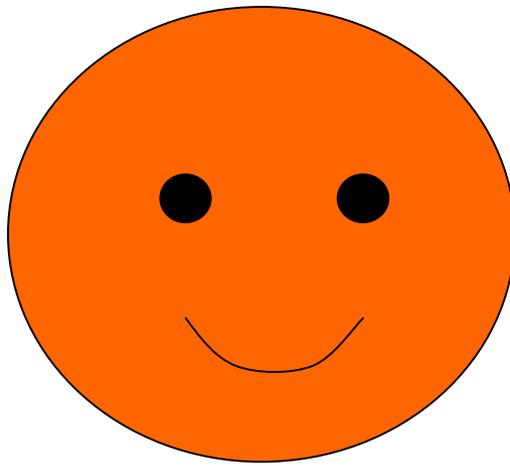
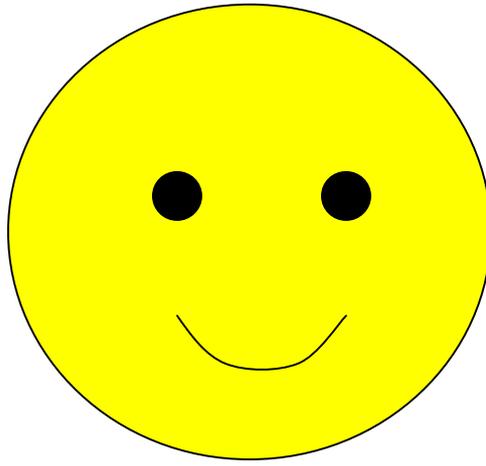
- Oranž nägu e “**tuleb hästi toime**”, õppija vajab **vähesel määral** praktiliste ülesannete täitmisel sõnalisi ja/või AAC abil edastatud toetavaid selgitusi, osutamist ja/või füüsilist abi (*tulenevalt õppija füüsilisest puudest*). **Iseseisev toimetulek on siiski valdav.** Õppija juhendub AAC abil edastatud **toetavatest** juhistest.

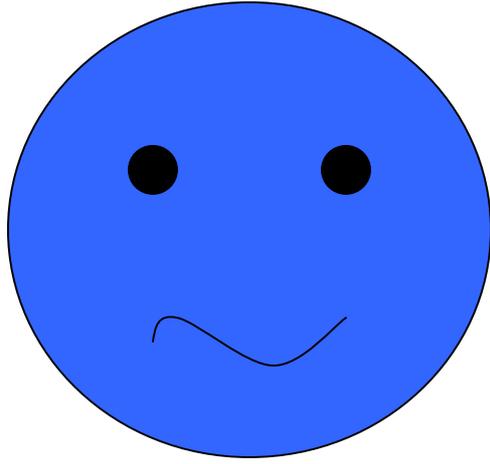

- Roheline nägu e “**tuleb toime abiga!**”, õppija vajab praktiliste ülesannete täitmisel pidevalt sõnalisi meeldetuletusi, suunavaid küsimusi, osutamist. Õppija tuleb ülesandega toime episoodiliselt ka ette näitamisel või koos tegemisel. Õppija juhendub AAC abil edastatud **toetavatest juhistest**.

- Sinine nägu e. “**ei tule toime!**”, õppija keeldub koostööst ja abi vastuvõtmisest. Õppija ei tegutse vastavalt oma võimetele.

Las habilidades sociales son necesarias para la participación activa de las personas en riesgo de exclusión social, para su fortalecimiento y para su integración dentro de la sociedad. La fotografía se ha revelado como una herramienta útil para adquirir o mejorar estas habilidades y eso es lo que este manual intenta reflejar. Aquí tienes una compilación de las experiencias desarrolladas por siete organizaciones de seis países europeos dentro del proyecto ETRA (Educación a través de la fotografía), principalmente dirigido a personas vulnerables, aunque también incluye la experiencia de la Universidad de Patras (Grecia) que aplicó los principios del ETRA con estudiantes; cómo puedes ver este manual contiene un enfoque teórico-práctico para mejorar las habilidades sociales de cualquier colectivo. Si eres profesor o educador aquí encontrarás inspiración, fuerza y buenas ideas para continuar tu trabajo.

Más información en: <http://etraproject.eu>

GUÍA METODOLÓGICA

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente el punto de vista de los autores, y la Comisión no se responsabilizará de cualquier uso que pueda ser hecho de la información contenida en ello.