



EVALUANDO EL FUTURO DEL CAMPO:

Una Convocatoria Internacional de Líderes del Pensamiento
en el Teatro, la Danza, la Discapacidad, la Educación y la Inclusión



AUSPICIADA POR
THE JOHN F. KENNEDY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS
LA OFICINA DE VSA Y ACCESIBILIDAD
11 – 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CONTENIDO

2	INTRODUCCIÓN
4	EL ITINERARIO
9	FORMULANDO LAS PREGUNTAS
10	VISUALIZANDO NUESTRO MAÑANA
12	DANDO LOS PRIMEROS PASOS
14	RECOMENDACIONES
17	PENSAMIENTOS FINALES
18	APÉNDICE A
20	APÉNDICE B
23	APÉNDICE C
24	CITAS
25	COMIC
26	RECURSOS
27	CRÉDITOS

FOTO DE PORTADA - REPRESENTACIÓN: "QUACK!" por FTH:K

El plan era absolutamente audaz. Nunca se había intentado antes. Pero la Oficina de VSA y Accesibilidad del John F. Kennedy Center for the Performing Arts logró sacarlo adelante, y al hacerlo logró algo realmente extraordinario, la implementación de un evento verdaderamente seminal para un campo tan complejo, tan diverso y tan multifacético, tan plagado de pasiones, sensibilidades e ideas, que ni siquiera se ha llegado a un acuerdo todavía sobre cómo llamarlo. Para efectos de este informe, usaremos el término 'artes de la discapacidad' (para, según un artículo reciente de Kim Peter Kovac del Kennedy Center en la Revista ASSITEJ, esa es la etiqueta con el más amplio reconocimiento global).*

Lo que el Kennedy Center y VSA crearon fue la primera convocatoria internacional de líderes en este campo, traídos de todas partes del mundo con el propósito expreso de "dar inicio al comienzo de una conversación global más amplia sobre las artes escénicas, la educación y la discapacidad". Como lo reconoció Betty Siegel, la Directora de VSA y Accesibilidad del Kennedy Center, "Reunir líderes del pensamiento y fijar una agenda centrada en el futuro de las artes escénicas incluyentes será un primer paso crucial para el avance del campo en todos los niveles profesionales".

Asistieron participantes de todo el espectro de las artes de la discapacidad y de todo el mundo, 54 personas de 17 países diferentes, representando todos los continentes excepto la Antártica. "Este es probablemente el grupo más diverso de personas que he tenido el honor de reunir", anotó Betty al grupo reunido, "[pero] el hilo común es que todos tenemos alguna conexión con las artes y con la experiencia de la discapacidad".

[VER listado completo de participantes en el *Apéndice A*]

La reunión de tres días se tituló "Evaluando el Futuro del Campo: Una Convocatoria Internacional de Líderes del Pensamiento en el Teatro, la Danza, la Discapacidad, la Educación y la Inclusión", un nombre definitivamente a prueba de siglas, pero claramente un gesto de aprobación a la espinosa polémica que rodea la nomenclatura del campo. Desde el propio inicio, Betty sabiamente sacó el tema de la terminología de la mesa, para que no consumiera toda la convocatoria. La gente no debía preocuparse por cómo llamar el campo o los unos a los otros, sino simplemente usar el lenguaje respetuosamente, y mirar la intención detrás de la palabra hablada, mandando al diablo la corrección política.

La conversación debía ser abierta y honesta, pero nunca con prejuicios, y todos tendrían la oportunidad de hablar y ser oídos, bajo el entendimiento de que hay múltiples idiomas y modalidades para transmitir información. Para tal fin, la convocatoria fue totalmente accesible. Entre las ayudas se incluyó la interpretación en lenguaje de señas, traducción en tiempo real asistida por computador (CART), dispositivos de ayuda auditiva, audio-descripción, así como traducción al polaco y al japonés.

*Una definición exacta del campo también es esquivada, pero Kim lo intenta, señalando que "quizá es tan simple como teatro y danza por, para, con, y/o acerca de personas con discapacidades".



REPRESENTACIÓN: "NAVÍO" ("VESSEL")
POR AXIS DANCE COMPANY

También se hizo a un lado todo tema sobre dinero, sobre apoyo financiero. "Todos lo queremos. Todos lo necesitamos, Ninguno lo tiene", bromeó Betty, sin desconocer que tanto el lenguaje como el lucro son preocupaciones reales e importantes. "Reconozco que estos temas existen, pero no hay manera de que podamos abordarlos en los tres días que estaremos juntos". Estos temas se guardarían para otra ocasión.

¿Y para esta ocasión? Pues bien, Betty la definió en un momento como una "Conferencia de Búsqueda – una comunidad participativa que trabaja junta para encontrar un terreno común, con los participantes creando planes para el futuro basados en ideas compartidas". Ese era. Pero aún más apropiada puede ser la etiqueta "Laboratorio de Pensamientos". Todos estos participantes fueron invitados con un propósito expreso – "para pensar. Pensar y hablar. Y hacerlo sin restricciones", dijo Betty.

"Permitir que la conversación en los próximos días desafíe presunciones y supuestos. ...Nuestro encargo es discutir lo que podemos hacer como comunidad de trabajadores de las artes y la discapacidad para alcanzar nuestros futuros preferidos. Estamos enmarcando la conversación para el futuro. Esta es una reunión para hacer preguntas. No es para encontrar respuestas... No estamos aquí para resolver problemas; no estamos aquí para arreglar cosas. Estamos aquí para pensar, para cuestionar, para luchar con, para visualizar. ...Queremos identificar unas pocas por las que podamos hacernos responsables individualmente o como grupo, y que podemos lograr quizás fácilmente, una agenda para lo que sucede después. Pero lo más importante, nuestro encargo es deleitarnos con la oportunidad de pensar, de explorar ideas de hacia dónde debemos estarnos moviendo como campo para llegar a nuestro mañana".

Y esa exploración se daría en tres formas – discusiones, presentaciones de Pecha Kucha, y talleres.



PARTICIPANTES EN TALLER

EL ITINERARIO: “*Enmarcando la Conversación*”

DISCUSIONES

La mayoría de las horas de la convocatoria se emplearon en **DISCUSIONES** de grupos pequeños en espacios abiertos, permitiendo un fértil y productivo intercambio de ideas. El primero de estos días se dedicó a formular preguntas que informarían nuestro pensamiento sobre el futuro, el segundo a visualizar el futuro, y el último a identificar unos pocos primeros pasos que no ayudarán a alcanzar ese futuro.

Los facilitadores alentaron a los participantes a abrirse a nuevos pensamientos, a lo que fuese que cautivase el interés del grupo, incluso si el valor práctico de la conversación era difícil de articular. Se les recordó que las buenas discusiones no necesariamente terminan en un acuerdo o conclusión, sino más bien en claridad sobre las diferencias y en acordar estar en desacuerdo (si bien no todos pueden estar de acuerdo con esto).

Más allá de estas estructuras prescritas, las horas de comidas y una Hora Feliz por cortesía del hotel

dieron oportunidades para interacción informal de tipo red que demostraría ser invaluable para establecer relaciones y colaboraciones inspiradoras.

A lo largo del recorrido, el grupo también escuchó a uno de los auto-descritos “directivos” del Kennedy Center, Darrell M. Ayers, Vicepresidente de Educación, quien les dio la bienvenida a todos en nombre del Presidente de la Junta David M. Rubenstein y el Presidente Michael M. Kaiser. Nos agradeció por venir, y expresó su esperanza y expectativa de que esta convocatoria ayudará al avance del campo en todo el mundo. Si bien reconoció los desafíos para obtener apoyo que existen en el actual clima económico global, también habló de las oportunidades que crean dichas circunstancias, una noción profundamente resonante en el campo de las artes donde los desafíos provocados por la discapacidad solo sirven para impulsar el trabajo en nuevas e innovadoras direcciones.

PECHA KUCHA

Transliteración de un término onomatopéyico japonés que significa “cotorreo” – una especie de amalgama plagada de arte de citas rápidas y presentaciones de mostrar y decir, desarrollada por un par de arquitectos en Tokio. Esta técnica de presentación, en la que se muestran un máximo de 20 diapositivas durante 20 segundos cada una (para un total de 6 minutos y 40 segundos) con una narración acompañante, mantiene las cosas concisas y muy direccionadas.

Los participantes fueron invitados, según el orden de llegada, a compartir un programa propio vigente o reciente usando este formato de ritmo rápido desarrollado en Japón. Esto les dio la oportunidad a todos de aprender acerca de la extraordinaria profundidad y amplitud de los trabajos en el campo.

Las presentaciones fueron reveladoras por su poder y diversidad, todo desde una compañía Sudafricana de “excéntricos desadaptados” dedicados a un teatro

puramente visual hasta el marcado contraste de un teatro del Reino Unido que crea representaciones multi-sensoriales de inmersión con tecnologías de punta que hacen posible reflejar la experiencia de las personas con dificultades visuales “reubicando la acción dramática dentro de una experiencia corporal”.

Hubo presentaciones sobre actores con discapacidades intelectuales capacitándose en la Técnica Meisner en Irlanda, sobre estar empleado de tiempo completo y ser miembros del Gremio de Actores en Suecia, e incluso sobre manejar restaurantes anexos a teatros dónde más que en Francia; ¡buen provecho!

También aprendimos sobre una compañía mexicana de actores sordos y oyentes que hacen giras extensas en un país donde hace no mucho tiempo estaba prohibido el uso del lenguaje de señas incluso en la privacidad del hogar, y sobre otro programa en Tailandia donde los intérpretes con discapacidades son ayudados a convertirse en artistas discográficos profesionales.



REPRESENTACIÓN: “CYRANO”
POR DEAF WEST

Se está haciendo un trabajo maravilloso en lugares tan diversos como Polonia y Jamaica con jóvenes con discapacidades cognitivas, incluyendo quienes viven con el síndrome de Down y por todo el espectro del autismo.

También vimos trabajo en curso con y sobre personas que han sido internadas, y con aquellos que han vivido el combate, particularmente en Serbia donde incluso hablar del pasado conflicto vivido sigue siendo tabú, y los veteranos, muchos de ellos discapacitados, siguen siendo considerados criminales de guerra.

Las presentaciones de Pecha Kucha introdujeron programas y proyectos que cubrieron toda la gama en el ámbito de su alcance. Hubo un gran barrido de organizaciones de artes de la discapacidad que atienden a países enteros, desde Irlanda a Japón, hasta todo un continente (si contamos Australia), y compañías que crean trabajo intercultural que cruza fronteras por todos los rincones. Y se vio la intimidad de un programa como “Quippings”, iniciado por un grupo activista de “homosexuales lisiados”, y presentación del más alto nivel personal, tal como un hermoso video corto (no en el formato estándar de Pecha Kucha, pero ajustado dentro del marco de tiempo requerido de 6 minutos), escrito y dirigido por un participante que quedó paralizado tras una cirugía para extirparle un tumor de la médula espinal.

[VER descripciones breves de las 27 presentaciones de Pecha Kucha en el *Apéndice B*, con enlaces a muestras representativas]

TALLERES

La convocatoria también incluyó media docena de **TALLERES** o **CONFERENCIAS / DEMOSTRACIONES**, exploraciones interactivas detalladas de diversos aspectos del trabajo de los participantes.

Estas sesiones ofrecieron la oportunidad para que los participantes se levantaran de sus sillas, o para que los no ambulantes pusieran sus sillas a rodar para involucrarse en un aprendizaje práctico – literalmente de “manos a la obra” en los diversos talleres que exploraron el lenguaje de señas y los gestos.

Uno de estos, dirigido por **Josette Bushell-Mingo**, Directora Artística del Tyst Theater Center for Deaf cómo la experiencia cambia la forma en que ven las



“ Lo imposible hace todo posible.

– Ana Rita Barata

palabras, con el trabajo generando una verdadera “transformación del lenguaje – la palabra ya no es palabra, sino una energía tridimensional”. Usando los diversos lenguajes de señas nacionales de los participantes, Josette también dio un vívido ejemplo de las maneras en que el acceso creativo puede convertirse en catalizador de la innovación.

El trabajo de Axis Dance trajo las artes de la discapacidad directo a la cultura popular convencional al ser visto por cerca de 30 millones de personas en *So You Think You Can Dance* ([Enlace](#)). La Directora Artística de la compañía, **Judith Smith**, nos ayudó a quienes pensamos que no podemos bailar liderando una experiencia no amenazadora de movimientos improvisados, diseñada para “sacarnos de nuestras cabezas y meternos en nuestros cuerpos”, moviéndonos juntos y conectándonos no verbalmente los unos con los otros.



JUDITH SMITH, DIRECTORA ARTÍSTICA DE AXIS DANCE COMPANY Y LÍDER DEL TALLER (DERECHA), CON CLAUDIA ALICK, PARTICIPANTE (IZQUIERDA).

Tim Wheeler, Director Artístico de Mind The Gap Theatre Company ofreció sus conceptos sobre dos producciones, *Irresistible: Call Of The Sirens* and *Immovable*.

Otro Director Artístico, otro Tim, **Tim Webb** de Oily Cart, presentó una visión del teatro multi-sensorial y altamente interactivo de su compañía, un teatro para jóvenes con profundas y múltiples discapacidades. Se presentaron extractos en DVD de varias obras, incluyendo *Something In The Air* creada en asocio con Ockham's Razor, en la cual miembros de la audiencia experimentaron la presentación en "nidos" elevados en el aire justo al lado de los trapecistas ([Enlace](#)).

Ana Rita Barata, Directora Artística de CIM – Companhia Integrada Multidisciplinar, lideró una experiencia de movimiento de "cuerpo entero", y la actriz sorda **Monique Holt**, fundadora de Mo2 Productions, ofreció un tipo diferente de presentación física, de teatro puramente visual, con expresión a través del cuerpo, la cara y los gestos.

Tras las palabras de apertura y las presentaciones, la convocatoria se inició oficialmente con una **ENTREVISTA**. El facilitador **Lawrence Carter-Long** del Concejo Nacional sobre Discapacidad, dialogó con **Jenny Sealey**, Directora Artística del Graeae Theatre, la compañía bandera de las artes de la discapacidad del Reino Unido, y con **Daryl Beeton**, Director Artístico del teatro infantil Kazzum, reconocido por su obra aventurera, a menudo al aire libre, que celebra la diferencia y la diversidad.

Estos dos líderes con discapacidades estaban recién llegados tras crear la ceremonia de apertura de los Paralímpicos de 2012 en Londres. Jenny fue su codirectora. Daryl bailó para la Reina sobre un tubo bamboleante de 5 metros de altura, y, junto a otros 40 intérpretes con discapacidades, voló por encima de la audiencia del estadio.

Jenny habló sobre su lucha tratando de encontrar un centro temático para la ceremonia, hasta que fue a trabajar en una producción de *La Tempestad* con una actriz llamada Charlotte, quien es autista, interpretando el papel de Miranda. Justo cuando Miranda mira su "nuevo mundo feliz" sin juzgar, lo mismo hizo Charlotte del suyo. Y eso realmente impactó a Jenny. Movidada por la representación de esta actriz, se convirtió en el lugar "donde todo lo demás desapareció".

Jenny había encontrado su show, uno que contaría en últimas con cientos de intérpretes, incluyendo a Stephen Hawking, Sir Ian McKellen como Próspero, y una Miranda en una silla de ruedas elevada en el aire. Montar el enorme espectáculo fue un infierno, comentó Jenny, pero "el más maravilloso sentido del infierno" para el evento se convirtió en "el más grande despliegue de las artes de la discapacidad jamás visto por el mundo", presenciado por 62,000 personas en el estadio, y más de mil millones alrededor del mundo.

Al preguntarles por qué habían aceptado asistir a la convocatoria tras sus labores literalmente "Olímpicas", Daryl causó risas al exclamar que él estaba sencillamente "emocionado de ser denominado un líder del pensamiento". ¿Qué lo atrajo realmente? La "poco frecuente oportunidad de reunirse con un grupo de personas con una



PARTICIPANTES EN TALLER

perspectiva global, y la idea de no tener que irse con un plan real o algo por el estilo, sino simplemente para pensar y hablar”. Jenny estaba emocionada por las posibilidades “ilimitadas” de la convocatoria. “Este no es un final”, sugirió ella, “es el comienzo. Todos somos parte de este nuevo comienzo. Tenemos esta enorme y colosal responsabilidad de criar la nueva generación de pensadores... Estoy aquí por un sentido de responsabilidad. Pero también para aprender de todos los demás”.

Algunos fragmentos adicionales:

LAWRENCE: ¿Existe un campo de las artes escénicas incluyente? (Nota: “Incluyente” es el término británico preferido para lo que nosotros denominamos “artes de la discapacidad”). ¿Qué significa para usted?

DARYL: Para mí, se trata de asegurar que todos, ya sean artistas, miembros de la audiencia o participantes, no tengan barreras para involucrarse. También se trata de no pretender que no existe.

JENNY: Poner personas con discapacidades en una narrativa no discapacitada. Los actores con discapacidades necesitan poder trabajar en

otras compañías [no discapacitadas]. ...No hemos llegado allá todavía, [pero] se está dando un cambio. Eso se estaba viendo en la publicidad en torno a los Paralímpicos, las percepciones transformadoras. Las barreras actitudinales prácticamente desaparecen si la obra es buena.

DARYL: Estoy de acuerdo. No creo que el dinero sea para nada la respuesta realmente. Es un tema de visibilidad. Uno de los motivos por los que nosotros [Kazzum] decidimos sacar nuestra obra al aire libre es debido a la más amplia audiencia que puede ver esa obra. Una de las barreras es no ser vistos.

LAWRENCE: Una pregunta final - ¿Cuál es esa cosa que se necesita para avanzar?

DARYL: Correr riesgos. Creo que nos auto censuramos y no debemos hacerlo.

JENNY: Desmontar el miedo, el miedo a y en torno a las diferencias. La mejor manera creativa es no ser tan fieros y beligerantes. Eso solo crea más barreras. Tenemos que encontrar formas inteligentes, directas pero agradables para desmontar el miedo.

FORMULANDO LAS PREGUNTAS: “nuevas preguntas felices”

Siguiendo el liderazgo de Lawrence, llegó el momento para que todos hicieran preguntas, preguntas sobre el campo que sentían debían ser formuladas, y que estimularían discusiones adicionales. Las conversaciones en grupos pequeños fueron animadas e intensas, con preguntas de amplio espectro. Esta es una pequeña muestra:

¿Cómo podemos derivar una estética nueva de la visión del mundo de la que venimos? ¿Cómo podemos pensar diferente de la belleza?

¿Por qué nuestro trabajo no hace parte de lo convencional? ¿Queremos que lo sea?

¿Hay alguna manera de integrar más y mejores artes en el currículo escolar para niños con discapacidades – y sin ellas? ¿Cómo podemos ayudar a crear oportunidades para el estudio de las artes de la discapacidad a nivel universitario?

¿Por qué tantas personas con discapacidades se sienten impotentes incluso en sus propios campos? ¿Debemos cuestionar el papel de los líderes no discapacitados en las organizaciones de artes de la discapacidad? ¿Cómo abrimos oportunidades para que más personas con discapacidades se involucren en papeles de liderazgo en las artes?

¿Cómo construimos caminos al futuro, puntos de acceso o de entrada a programas de capacitación de alta calidad en las artes, no solo en la gerencia de las artes, sino en su interpretación, dirección o diseño?

¿Y cómo aseguramos que esa capacitación celebre las diferencias en lugar de intentar “normalizar” a los artistas o administradores emergentes?

Algunas veces, en nombre de la inclusión terminamos es con exclusión. ¿Cómo habitamos esa paradoja? ¿Cómo nos sentimos cómodos con ella cuando necesitamos estar cómodos y cómo nos sentimos incómodos cuando necesitamos sentirnos incómodos con ella?

¿Quiénes somos exactamente “nosotros”? ¿Y quién no está aquí? En últimas, ¿qué es lo que queremos?

Comentando sobre la provocadora calidad de estas y muchas otras preguntas planteadas, Lawrence Carter-Long comentó lo emocionado que estaba “porque fuimos suficientemente valientes para formularlas”.



REPRESENTACIÓN: “YO SOY YO”
 (“I AM ME”) POR THEATRE 21



REPRESENTACIÓN: "CRUZA TODAS LAS FRONTERAS"
("CROSS ALL BORDERS") POR ARTS WITH THE
DISABLED ASSOCIATION HONG KONG

VISUALIZANDO NUESTRO MAÑANA *"Un Espejo de la Humanidad"*

Identificar temas comunes que surgieron de estas preguntas fue la siguiente tarea de la convocatoria. Muchos fueron sugeridos y discutidos, y, en señal de aprobación a un año electoral, una votación determinó nuestros seis temas principales para mayor exploración. Ellos fueron: **EL CAMPO** (¿Quiénes son los "Nosotros?"), **EDUCACIÓN**, **LIDERAZGO**, **COMUNICACIÓN**, **"REVOLUCIÓN CREATIVA"**, y **CALIDAD**. Estos temas se volvieron las áreas de foco que enmarcarían nuestras conversaciones. Volviendo a nuevos grupos pequeños auto seleccionados, uno para cada uno de los seis temas, se les pidió a los participantes visualizar un futuro preferido en lo pertinente al tema de su grupo. Aquí hay breves resúmenes de esas conversaciones. Quizás no sorprendentemente, en un campo que comparte un ethos, si no un vocabulario, hay un traslape considerable entre ellos, puntos comunes, y puntos de intersección.

EL CAMPO (¿Quiénes son los "Nosotros"?).

Este grupo visualizó un futuro en el que podremos definirnos explícita y alegremente; celebrar una diversidad de filosofías; ofrecer muchas oportunidades de capacitación a todo nivel para personas de todas las edades; contar todas nuestras historias –grandes y pequeñas- y de muchas formas diferentes; llenar profundamente los mundos de las artes escénicas y la educación; y continuar reuniéndonos cara a cara.

Kath Duncan lo imaginó además como "una red colaboradora y global de movimientos creativos donde buscamos la excelencia, la innovación, compartir habilidades y un desarrollo progresivo permanente de nuestras prácticas y de nosotros, personal y artísticamente".

EDUCACIÓN. Este futuro imaginado es uno en el que las artes están en el centro del currículo escolar", "incorporadas en, no atornilladas a", en palabras de Danny Braverman. Adoptando modelos de instrucción diferenciada para aprender, las escuelas realzan la inclusión para que todos los estudiantes –con y sin discapacidades- progresen. Pero este también es un futuro en el que las artes de la discapacidad están profundamente inmersas en nuestras instituciones educativas, desde pre-escolar hasta la universidad, y en el cual los académicos asisten a convocatorias como esta, y arraigan las prácticas artísticas del campo en la investigación.

En este futuro, la exposición, participación e inclusión en las artes comienza a temprana edad y continúa en la escuela elemental y secundaria, con la capacitación pre-profesional hasta de nivel avanzado convirtiéndose en la norma para personas con discapacidades que contemplen carreras basadas en las artes. En

consecuencia, este será un futuro en el que administradores, educadores y artistas con discapacidades, altamente capacitados en las artes, no están limitados a crear obras en torno a la experiencia de la discapacidad, sino que reciben oportunidades para usar su talento e ideas para hacer aportes significativos a la programación de las artes convencionales.

Y finalmente, es un futuro en el que se han retirado todas las barreras, y en el que las artes de la discapacidad son apreciadas simplemente como Arte, y reconocidas como un manantial de nuevas y ricas sensibilidades estéticas.

LIDERAZGO. En este futuro, el campo de las artes de la discapacidad es una comunidad global interconectada con líderes que tienen discapacidades. Bajo su dirección, se pueden encontrar recursos, ideas, experiencias y herramientas de capacitación en un foro centralizado compartido internacionalmente, y, a través de su activismo y defensoría, la discapacidad tiene un perfil más alto en el discurso político. En consecuencia, se establecen instituciones nacionales e internacionales para apoyar el trabajo.

COMUNICACIÓN. Este grupo tuvo algunas dificultades para superar el hecho de que es un campo que aún no se ha definido completamente (Ver El CAMPO arriba). ¿Cómo podemos empezar a comunicar un mensaje cuando no sabemos cuál es el mensaje, cuando ni siquiera estamos seguros de quiénes somos? ¿Cómo hablamos sobre nuestro trabajo sin haber primero identificado sus valores centrales? La facilitadora Kirsty Hoyle sugirió que, sí, si bien necesitamos reconocer la presencia de estos elefantes en el salón, también necesitamos “pensar más allá de ellos y sobre un momento en el que podamos extinguir los elefantes – lo que es algo malo si se dice en otro contexto”. (Boris Caksiran pintó un elefante tan encantador en un tablero que nos sentimos obligados a abrir de inmediato la convocatoria a artistas tanto visuales como de las artes escénicas).

Avanzando, el grupo decidió que en el futuro, el campo de las artes de la discapacidad asumiría el control de su propia narrativa. También procuraría aumentar su visibilidad; difundirse y captar audiencias; compartir información, experiencias, mejores prácticas, e incluso fracasos; y darles a los jóvenes el lenguaje para entender y apreciar lo que están experimentando. Sería un buen arte, bien mercadeado, porque ambos activos son esenciales para que siga adelante.

“REVOLUCIÓN CREATIVA”. Este fue un término acuñado por Ana Rita Barata para sugerir que el poder del fuego dentro de nosotros (nuestra “pasión y rabia”) puede encender una conflagración más grande, una capaz de consumir a todo el mundo de las artes escénicas, y por ende necesitada de una reconstrucción de su futuro. Ese futuro es uno que reconoce que acomodarse no es la carga del hombre con un cuerpo apto, sino por el contrario una puerta de entrada a la innovación; que hay fortaleza en la diversidad; y que hay muchas modalidades de poder, así como hay muchas formas de lenguaje.

Es un futuro que da un vuelco a las nociones de perfección, en el cual, como desearía Vicky Ireland de TYA/UK, nosotros “acogemos la zanahoria deforme”. ¿Zanahoria deforme? Vicky explicó: “Los mercados de hoy solo venden verduras de cierto tamaño y forma, asumiendo que las personas no las comprarían si se ven ‘diferentes’. Pero si las zanahorias deformes estuviesen ampliamente disponibles seguiríamos adelante y no pensaríamos en eso. Saben igual de bien. Necesitamos presentar teatro de diferentes formas y tamaños, “pero todo con la misma calidad, recursos, estatus y consideración, un futuro en el que ya no haya lugar para lo que Danny Braverman ha llamado las “escaleras y miradas” que impiden la participación igualitaria.

CALIDAD. Reconociendo que es difícil medir la calidad, este grupo sugirió que en un futuro ideal, el campo de las artes de la discapacidad sabría cómo reclamar su propio contexto, en lugar de serle aplicado externamente. Dicho esto, el futuro visualizado aquí es uno en el que el oficio y la creatividad mostrados por intérpretes con discapacidades doblegarán todo perjuicio persistente según el cual este campo es más terapia que arte, la percepción de que la obra es “como pegar macarrones en un plato, y no mucho más”, como lo enunció Lawrence Carter-Long. Los profesionales de las artes de la discapacidad dejarán de ser percibidos como haciendo “el trabajo de Dios, sino como haciendo un buen trabajo”, y en efecto será un trabajo que desafía y excede las expectativas de la audiencia. Más aún, será un trabajo que es reconocido, en las elocuentes palabras de Cecile Teurlay, como “una gran fuente de riqueza para la creación, como un activo, un espejo de nuestra humanidad diversificada”.

*De manera que aquí hubo una visión del futuro.
¿Ahora, cómo hacer para verlo hecho realidad?*

DANDO LOS PRIMEROS PASOS y “dejando huellas”.

El proceso ya había comenzado, por supuesto, en el acto mismo de reunir esta convocatoria. Nuevamente habla Kath Duncan:

*“Toda mi vida me han dicho que todo lo que soy es fea y que no valgo nada. Luché con eso hasta que acogí esa fealdad y encontré la libertad frente a las restricciones de las expectativas tradicionales sobre mí y mi cuerpo... En el transcurso de mi investigación para el PhD miré la historia de las personas con discapacidades... No queremos esa historia... Niños y niñas como yo fueron aporreados contra las paredes al nacer. Esas personas no dejaron huellas. **En este momento estamos haciendo historia en este salón. Estamos haciendo cambio social. Estamos dejando huellas”.***

Incluso antes de finalizar la convocatoria, los participantes estaban planeando sus propios pasos inmediatos siguientes, las formas en las que continuarían dejando sus huellas en el campo de las artes globales y la discapacidad en todos los niveles profesionales.

Unos pocos ejemplos:

Josette Bushell-Mingo y Lorena Martínez Mier están planeando un proyecto de 3 años para crear una coproducción entre sus compañías sueca y mexicana. Josette también está iniciando un proyecto con el Cullberg Ballet y discutirá la inclusión de bailarines con discapacidades.

Dianne Nutting, quien presidirá la conferencia de AATE 2013 en Washington, DC, “infiltrará” el evento invitando a **Brian Heap** a presentar, mientras que **Danny Braverman** empezará a usar el Pecha Kucha de Brian (un caso convincente para el drama del proceso) como herramienta de defensoría y vocería.

Petal Pilley hizo grandes conexiones en la convocatoria. La primera que ya está dando frutos es con **Tim Wheeler** de Mind The Gap. Él es ahora su mentor no oficial y pronto estarán comentando sobre planes futuros. Tim también se reunirá con **Janet Tam** en Hong Kong para discutir planes futuros, y él y **Jonathan Meth** están proponiendo una colaboración teatral multinacional (Inglaterra, Francia, Irlanda, Suecia y Serbia). Explorarán con Danny Braverman cómo puede asociarse un proyecto de ese tipo a su investigación y enseñanza académicas.

Kirsty Hoyle seguirá investigando y desarrollando “representaciones relajadas” (llamadas también representaciones “amigables con el autismo”), ayudando a los sitios a ofrecerlas dándoles capacitación, mercadeo y valoración para medir los beneficios culturales y sociales. El resultado será un informe de evaluación, un logotipo internacional y un juego de herramientas para ofrecer dichas representaciones.

Julie McNamara se asegurará de que su publiciten ampliamente dos cupos anuales de capacitación con Vital Xposure, para atraer a personas con discapacidades.

REPRESENTACIÓN: ACTORES DE SENA Y VERBO





REPRESENTACIÓN:

“PATRONES MÁS ALLÁ DE RASTROS” (“PATTERNS BEYOND TRACES”) POR DIN A 13 TANZCOMPANY & DANCE FACTORY ACCRA

Tim McCarty dirigirá un tour de México en cooperación con la Compañía Señal y Verbo de **Lorena**; regresará a Hong Kong para desarrollo profesional con **Janet Tam** en ADAHK; empezará a planear traer a DIN A 13 de **Gustavo Fijlakow** y posiblemente a la compañía Tyst de **Josette** a la Quest Fest en 2014; y con la compañía FTH:K de **Tanya Surtees**, construir un componente para la Quest Fest en el Festival Nacional de Artes de Sudáfrica. También hará parte del comité de planeación de AATE para ayudar a darle un enfoque más incluyente a la conferencia de este próximo verano.

Shizuka Morishita empezará a crear una base de datos de actividades creativas y de alta calidad e intercambios de información.

Betty Siegel y Mimi Smith se unirán a **Barry Kornhauser** en la Universidad de Millersville en Pennsylvania para liderar una conferencia de un día e iniciar una exploración de los estudios de artes de la discapacidad en su campus, una iniciativa apoyada por una generosa subvención de The Association of Performing Arts Presenters y la MetLife Foundation.

Justyna Sobczyk buscará un mayor acceso a programas educativos para niños con discapacidades en el Theatrical Institute en Varsovia donde ella trabaja.

Elizabeth Labbe-Webb se comunicará todos los viernes por correo electrónico o teléfono con otros profesionales del campo.

Per Tornqvist creó el inicio de una fuerte red futura en el último almuerzo de la convocatoria, una red de “carta de intención” anotando: “El final de esta conferencia es el inicio de algo más grande”.

[VER más pasos siguientes planeados en el *Apéndice C*].

Más allá de estos pasos individuales, hay acciones más amplias que pueden acometerse por la comunidad de las artes de la discapacidad en general para fomentar el campo y ayudar a alcanzar nuestros futuros visualizados.

UNAS POCAS RECOMENDACIONES DE AMPLIO ESPECTRO: *Forjando un Futuro*

*“Yo creo que la **CONECTIVIDAD** con los demás será el aspecto más importante para el avance del movimiento. Todos los temas serán entonces nutridos, informados y desarrollados naturalmente de una manera orgánica y empoderada. Se dará la polinización cruzada y la información / recursos serán compartidos y desarrollados”. - Petal Pilley*

La noción de Petal fue compartida casi universalmente por todos sus colegas en la convocatoria. Si hubo una meta primordial del grupo fue que se diera otra reunión, una con ejemplos continuados de mejores prácticas, más talleres, mayor especificidad en las discusiones, y quizás incluso algunas representaciones, junto con una lista ampliada de participantes representando una franja geográfica más amplia – “colegas de otras regiones del mundo para ayudarnos a entender otras realidades y por lo tanto formas diferentes de percibir y contextualizar las discapacidades”, anotó Gustavo Fijalkow, e incluyendo asociados y aliados tales como académicos, decisores de políticas, financiadores, bioéticos, arquitectos, artistas con discapacidades intelectuales y heridos de guerra, para nombrar tan solo unos pocos que fueron sugeridos.

Los temas podrían incluir “Las Artes y la Educación Especial” (para niños de Pre-K al 12° Grado o, de hecho, para las personas desde el nacimiento hasta los 21 años de edad) y “Artes y la Experiencia de la Discapacidad” (niños y adultos).

Sin embargo, incluso en un campo comprometido con la remoción de las barreras, hubo un claro entendimiento en cuanto a que los temas de tiempo y dinero crean obstáculos considerables para esa intención, especialmente hoy, en un período de incertidumbre fiscal en gran parte del mundo. Dicho esto, esta sigue siendo una meta loable que debe ser atendida, y quizás un consorcio de organizaciones internacionales de las artes y la discapacidad podrían financiar conjuntamente un emprendimiento de este tipo.

Por el momento, hay algunas alternativas viables para mantener y ampliar la conectividad en el campo, que pueden ser formuladas dentro del contexto de los temas derivados.

EL CAMPO

Un Arreglo Sencillo para “Nosotros”

“Necesitamos responder ‘¿Quiénes somos Nosotros?’ o aceptar que el campo es demasiado diverso para concretarlo, y luego proseguir. Pase lo que pase, se necesita una comunidad cohesionada y una historia o historias ‘narrables’, que cualquiera en el campo pueda adaptar y usar según lo necesite. Esto apuntala el Liderazgo, Comunicación, Educación”, afirmó la participante Elizabeth Labbe-Webb.

Dicho esto, se debe conformar un pequeño grupo de trabajo para establecer una terminología común y definir de una vez por todas este campo incluyente en términos no tan amplios como para que pierdan su significado, pero tampoco tan específicos como para excluir involuntariamente. El grupo de trabajo debe estar integrado por representantes de todo el mundo y de los diversos grupos del campo – artistas, administradores, educadores, quizás incluso terapeutas de las artes, y personas de todas las diferentes capacidades. El grupo podría reunirse por Internet y solicitar aportes del campo ampliado, quizás respondiendo no solo la pregunta de quiénes somos, sino también en quiénes podemos convertirnos.

EDUCACIÓN

Traiga un Ladrillo

Quizás no podamos construir solos el diseño universal de escuela modelo del futuro, pero cada uno de nosotros puede aportar uno o dos ladrillos, ayudando a educar a los educadores sobre nuestro trabajo. Un modo de proceder es “infiltrar” las conferencias de teatro universitario (tal como la de ATHE aquí en los EE.UU.) con talleres y paneles, y los campus universitarios con simposios y mini-conferencias. [Para ver más sobre “infiltración”, ver REVOLUCIÓN CREATIVA a continuación].

Durante la convocatoria se habló mucho de “atraerlos jóvenes”, de llevar el conocimiento y las experiencias de las artes de la discapacidad a los niños. Algunas maneras de ayudar a lograrlo serían unificando e intensificando los esfuerzos de defensoría y vocería dirigidos a que las Artes se conviertan en materia curricular en todas nuestras escuelas, incluir las artes de la discapacidad como parte de los programas de capacitación de maestros, y desarrollar y difundir oportunidades de desarrollo profesional en un diseño universal para el aprendizaje de maestros en ejercicio. Todo esto podría servir para



REPRESENTACIÓN: "PERROS" ("DOGS")
POR ERGSTATUS DANCE THEATER

hacer que las artes de la discapacidad hagan parte de la experiencia de todos los estudiantes de K a 12. Fuera de las escuelas, hay compañías de teatro y de danza entre nosotros que ya atienden audiencias jóvenes. Otra recomendación sería que otras compañías sigan el ejemplo, para conectar jóvenes con intérpretes con discapacidades (así como a los intérpretes con audiencias jóvenes con discapacidades).

Debe darse la bienvenida al proceso creativo a los eruditos en educación o psicología para compartir su experiencia en desarrollo y comportamiento infantil. Un componente investigativo que aporte un análisis estadístico del impacto del trabajo podría servir como aval académico del campo (lo que, a su vez, puede usarse para educar a financiadores, escuelas y agencias de servicio social sobre la importancia de las artes de la discapacidad).

LIDERAZGO

Grand Larsen-y o la Estratagema de "Bésame Kate... Adiós"

Kate Larsen, Directora Ejecutiva saliente de Arts Access Australia, vino a la convocatoria con la Directora entrante Emma Bennison, quien es ciega. Kate consideró que era importante que su organización fuese liderada por una persona con una discapacidad y planeó su sucesión con ese propósito en mente. (Lea sobre ello [aquí](#)). Se recomienda que los actuales líderes del campo sigan el ejemplo de Kate -no planeando quedarse sin empleo- sino empezando a buscar activamente y a criar una próxima generación de líderes dentro de la

comunidad de discapacidad, a través de reclutamiento proactivo, consejería, pasantías, y apoyo entre pares.

COMMUNICATION

Realidades "Todo Virtudes" Virtuales

Necesitamos ampliar y circular aún más el recurso que representa la Base de Datos de Organizaciones Internacionales de Teatro, Danza y Discapacidad del Kennedy Center. Montar algún tipo de nodo o sitio web en Internet ofrecería oportunidades para hacerlo, ofreciendo al mismo tiempo un foro para atraer a otros a la conversación, compartir información y contactos, ofrecer consejos sobre acceso e inclusión, publicar nuevos desarrollos, y alojar una biblioteca virtual de ensayos, recursos, repasos, presentaciones de Pecha Kucha, y videos cortos de mejores prácticas. Esto le daría a los profesionales tanto experimentados como emergentes, así como a otros socios,* un sentido más amplio de lo que está pasando en el campo, y al mismo tiempo impulsaría su visibilidad.

Una página en Facebook podría servir como lugar de inicio para este tipo de comunidad virtual. Y si bien Internet no llega a todo el mundo o sirve a todos de igual manera, es un paso, y sus disposiciones para el acceso están mejorando constantemente. (Como lo anotó Lawrence Carter-Long, ahora se pueden agregar subtítulos muy fácilmente en YouTube, y su Consejo

*Identificar a esos socios es otra meta. Financiadores, los medios, agencias del gobierno, organizaciones de servicio social, escuelas, centros de artes escénicas, etc., pueden ser contactados para averiguar cómo podríamos asociarnos con ellos.

Nacional sobre Discapacidad ofrece una clase en la web para enseñar cómo hacerlo. Y por supuesto también está Google Translate y otras iniciativas similares que contribuyen a mejorar la accesibilidad).

Si bien las reuniones virtuales nunca pueden suplantar las conexiones personales cara a cara tales como las experimentadas en esta convocatoria, Internet puede ser una herramienta efectiva para comunicar el campo. Las conferencias vía Skype, los seminarios en la web, el blogueo, y las transmisiones simultáneas en vivo de talleres y representaciones están al alcance. El tercero y último de nuestros Tims, Tim McCarty, propuso incluso formar una alianza con pago de derechos de aquellos comprometidos con el trabajo incluyente. La alianza podría “tener un sitio web, publicar un boletín de noticias, apoyar investigaciones, realizar reuniones, o lo que sea. Conectar a la gente es la pieza clave”.

“REVOLUCIÓN CREATIVA”

Infiltración

Si bien la palabra tiene cierta connotación subversiva, lo que “infiltración” significa aquí es a grandes rasgos tan solo otra forma de acceso. En lugar de incurrir en los costos y complicaciones de organizar una reunión propia, el campo de las artes de la discapacidad puede aprovechar redes existentes, llevando una presencia a festivales, conferencias, simposios universitarios, y otros sitios de reunión de ese tipo – como programación “satélite”.

Como lo anotó Kim Peter Kovac, esto es exactamente lo que se hizo en el más reciente Congreso Mundial de ASSITEJ en Malmö, Suecia, con el Centro TYA-UK de la asociación presentando un “Whose Theatre Is It Anyway Day” (Día de Al Fin de Quién es el Teatro) que tuvo un gran impacto. Como consecuencia de la presentación, las artes de la discapacidad se han convertido en un gran impulsor de esta asociación internacional, y la “infiltración” continuará y se ampliará en el Congreso de 2014 en Polonia. Como se anotó en otra parte en este informe, Diane Nutting ya está planeando algunas infiltraciones similares en la conferencia de la AATE este próximo verano. Se deben buscar otras oportunidades de este tipo, más allá del siempre innovador y pionero género del TYA.

CALIDAD

“R-e-s-p-e-t-o. Averigua qué significa para mí”.

“La calidad no solo es una meta, sino también una filosofía, un compromiso y una expresión del respeto de

la obra artística”. – Cecile Teurlay. Entre otras preocupaciones expresadas en esta arena está la necesidad de establecer más programas serios de capacitación y procesos creativos rigurosos con espacio para experimentar, arriesgarse y fracasar. En cuanto a la capacitación sería para intérpretes con discapacidades, administradores de las artes, educadores de arte, directores, diseñadores, y todos los demás profesionales basados en las artes y la cultura, una primera meta puede ser que las compañías que se destacan en esta área compartan sus mejores prácticas con el resto del campo ofreciendo seminarios en la web, escribiendo artículos, o invitando a colegas a observar sus prácticas. Planear una colaboración también puede promover la excelencia artística, particularmente cuando el colaborador es una persona, compañía o género que sea nuevo para usted, estimulando así perspectivas y dinámicas frescas.

En cuanto al proceso creativo mismo, sigamos el dictamen de Samuel Beckett: “No importa. Intenta de nuevo. Fracasa de nuevo. Fracasa mejor”. Esfuérzate por fracasar al menos una vez el próximo año. (Si no lo haces, aunque no sea más que eso, ¡habrás fracasado en fracasar!) Y, como estamos forjando nuestro mañana, sería útil recordar también estas palabras del participante Jonathan Meth: “Las personas con discapacidades son fantásticas pensando diferente. Si se les da la oportunidad de hacer trabajos creativos, no solo florecerán sino que innovarán toda nuestra industria, porque la diversidad es el crisol de la cultura futura”.

REPRESENTACIÓN: “EL JARDÍN”
 (“THE GARDEN”) POR GRAEAE THEATRE





REPRESENTACIÓN: "COMPAÑÍA DE EXTRAÑOS" ("COMPAGNIE OF STRANGERS") POR MOOMSTEATERN

PENSAMIENTOS FINALES: *"No es un fin, sino un comienzo"*.

Durante una de las muchas discusiones de los tres días de la convocatoria, Tim Webb anotó que si los niños tienen "100 idiomas" (una perspectiva del Reggio Emilia Approach), ¡entonces la comunidad de las discapacidades debe tener 500! Luego continuó:

"Creo que estamos empezando a evolucionar una nueva sensibilidad artística que emplea la infinidad de maneras – esos 500 idiomas – que los grupos minoritarios, frecuentemente alienados en la sociedad, perciben y reflejan en el mundo. Esto involucrará más que 'aceptar' o encontrar un espacio aparte en el que las voces de... personas con discapacidades físicas o intelectuales puedan ser oídas. Debe ser una celebración y síntesis de las muchas, muchas formas en las que los seres humanos interpretan la realidad... Hay muchas maneras diferentes de estar vivos en la tierra, y esto puede ser celebrado en las artes".

Todos parecieron estar de acuerdo – o al menos esperar – en que dicha celebración estaba a la mano, de que podamos finalmente haber llegado a un tipo de momento crítico en el que este trabajo se moverá a un nuevo ámbito de aceptabilidad e influencia, asumiendo su puesto merecido como parte de la más amplia conversación en las artes. Pisándole los talones a los innovadores Paralímpicos, esta reunión por primera vez de muchos de los líderes globales del campo fue quizás un verdadero punto de inflexión, el inicio un movimiento mundial. "La oportunidad de reunirse y hablar con colegas internacionales es increíblemente valiosa", exclamó Kate Larsen, "y yo creo que producirá repercusiones durante muchos años por venir".

Eso puede hacerlo, pero solo si nosotros y nuestros colegas alrededor del mundo continuamos el trabajo que se puso en marcha en esta convocatoria. En tres cortos días, la Oficina de VSA y Accesibilidad del Departamento de Educación del Kennedy Center nos llevó de una "maravillosa sensación de infierno" a un seductor vistazo del cielo. Nos dio momentos preciosos de introspección y afirmación, desafíos y revelaciones. Se vivieron los Pecha Kuchas y talleres para recordarnos que nuestra comunidad, a pesar de ser marginada con demasiada frecuencia, está creando algunos de los trabajos más estimulantes e innovadores en el mundo de las artes escénicas hoy día. Y más importante aún, se dieron discusiones que nos ofrecieron la oportunidad sin precedentes de pensar. De pensar y hablar. De pensar y hablar - juntos.

Y ahora necesitamos empeñarnos en continuar el diálogo – en 500 idiomas diferentes, dándoles la bienvenida a colegas y colaboradores a la conversación. Porque en un campo que enfrenta barreras todos los días, la más grande puede ser la insularidad. Esta convocatoria abrió un hueco enorme en esa pared, conectando, por primera vez, a aquellos que trabajan en las artes y la discapacidad en todos los rincones del mundo. Fue, como lo sugirió Jenny Sealey desde un principio, *"no un final, [sino] un comienzo"*, poniéndonos en marcha – juntos – para construir un mundo feliz.

- Barry Kornhauser

APÉNDICE A: *Los Participantes*

Claudia Alick

Productora Asociada
Oregon Shakespeare Festival
EE.UU.

Ana Rita Barata

Directora Artística
CIM - Companhia Integrada
Multidisciplinar
Portugal

Daryl Beeton

Director Artístico
Kazzum
Reino Unido

Emma Bennison

CEO Entrante
Arts Access Australia
Australia

Anita Boles

Directora Ejecutiva
Society for the Arts in Healthcare
(Pronto Global Alliance for Arts
and Health)
EE.UU.

Danny Braverman

Artista Teatral Independiente
Reino Unido

Laurie Brooks

Dramaturga Independiente
EE.UU.

Josette Bushell-Mingo

Directora Artística
Tyst Theater Center for Deaf
Dramatic Arts
Suecia

Boris Caksiran

Director Artístico
ERGstatus Dance Theater,
Miembro de ASSITEJ-Serbia
y "Let's..."
Serbia

Morwenna Collett

Gerente de Programa
Australia Council for the Arts
Australia

Sonya de Peter

Directora Ejecutiva
Artes Muy Especiales
Guatemala

Kath Duncan

Curadora
Heist eGallery, Arts Access Victoria
Australia

Mike Ervin

Coordinador del Access Project
Victory Gardens Theater
EE.UU.

Gustavo Fijlakow

Director de Producción
DIN A 13 tanzcompany
Alemania

Bozena Gawerska-Panfil

Terapeuta de Movimiento de Danza
Theatre 21
Polonia

Brian Heap

Director Ejecutivo
VSA Arts of Jamaica
Jamaica

Monique Holt

Fundadora
Mo2 Productions
EE.UU.

Kirsty Hoyle

Gerente de Acceso
Society of London Theatre
and Theatrical Management
Association/Unicorn Theatre
Reino Unido

Celia Hughes

Directora Artística Ejecutiva
VSA Texas
EE.UU.

Vicky Ireland

Directora/escritora independiente
de TYA, Miembro de la Junta de
TYA-ASSITEJ UK
Reino Unido

John Killacky

Director Ejecutivo
Flynn Center for the Performing
Arts
EE.UU.

Barry Kornhauser

Gerente Colaborador de Arte
Familiar
Millersville University
EE.UU.

Kim Peter Kovac

Director de Teatro para Audiencias
Jóvenes
The John F. Kennedy Center for the
Performing Arts
EE.UU.

David Kurs

Director Artístico
Deaf West
EE.UU.

Elizabeth Labbe-Webb

CEO/Directora Ejecutiva
VSA Georgia
EE.UU.

Kate Larsen

CEO Saliente
Arts Access Australia
Australia

Catherine Long

Artista Teatral Independiente
EE.UU.

Lawrence Carter-Long

Especialista en Asuntos Públicos
National Council on Disability
EE.UU.

Cheryl Lundquist

Profesora Asistente de Artes
Teatrales
Gallaudet University
EE.UU.

Lorena Martinez Mier

Gerente Cultural
Sena y Verbo
México

Tim McCarty

Fundador/Director Artístico
Quest Visual Theatre
EE.UU.

Julie McNamara

Directora Artística
Vital Xposure
Reino Unido

Gaelle Mellis

Diseñadora, Codirectora
Vital Statistix
Australia

Jonathan Meth

Artista Teatral Independiente
Reino Unido

Shizuka Morishita

Secretaria General
TANPOPO No-Ye Foundation
Japón

Padraig Naughton

Director Ejecutivo
Arts & Disability Ireland
Irlanda

Diane Nutting

Directora de Acceso e Inclusión
Imagination State
EE.UU.

Maria Oshodi

Directora Artística
Extant
Reino Unido

Petal Pilley

Directora
Blue Teapot Theatre
Irlanda

Rebecca Podsednik

Coordinadora del Programa TYA
The John F. Kennedy Center for the
Performing Arts
EE.UU.

Jenny Sealey

Directora Artística
Graeae Theatre
Reino Unido

Jenny Seham

Fundadora
Seham Consulting
EE.UU.

Betty Siegel

Directora de VSA y Accesibilidad
The John F. Kennedy Center for the
Performing Art
EE.UU.

Mimi Kennedy Smith

Directora
VSA Pennsylvania,
Directora Artística Productora
Amaryllis Theater Company
EE.UU.

Judith Smith

Directora Artística
AXIS Dance Company
EE.UU.

Justyna Sobczyk

Directora de Arte
Theatre 21,
Experta en Pedagogía Teatral
Zbigniew Raszewski Theatre
Institute
Polonia

Sawang Srisom

Presidente de la Junta
Network of Music and Arts by
People with Disabilities
Tailandia

Tanya Surtees

Directora de la Compañía
FTH:K
Sudáfrica

Janet Tam

Directora Ejecutiva
Arts with the Disabled Association
Hong Kong

Cecile Teurlay

Directora de Desarrollo
Compagnie de l'Oiseau Mouche
Francia

Per Tornqvist

Director Artístico
Moomstheatern
Suecia

Tim Webb

Director Artístico
Oily Cart
Reino Unido

Tim Wheeler

Director Artístico
Mind The Gap Theatre Company
Reino Unido

Patricia Woolsey

Directora Ejecutiva
ArtStream
EE.UU.

APÉNDICE B: *Presentaciones de Pecha Kucha*

Claudia Alick, Productora Asociada del Oregon Shakespeare Festival, presentó las prácticas de la compañía “360 grados de inclusión” - acceso en obras de teatro, eventos educativos y proyectos comunitarios.

Ana Rita Barata, Directora Artística de la CiM - Companhia Integrada Multidisciplinar de Portugal, compartió alguna información biográfica y el interés de su compañía en dirigir talleres. Actualmente ella está planeando un festival y trabajando en un proyecto que reúne bailarines profesionales con bailarines ciegos.

La presentación del artista independiente **Danny Braverman** exploró la experiencia del confinamiento en un asilo mental, centrándose en una historia familiar contada por el padre de Larry mediante tiras cómicas dibujadas en sus volantes de pago. Danny la está adaptando como una obra para un solo actor. ([Enlace](#))

La Directora Artística **Josette Bushell-Mingo** del Tyst Theater Center for Deaf Dramatic Arts habló “como una persona que oye dentro de un mundo sordo”. La meta del Tyst es crear teatro de lenguaje de señas emocionante, retador e inspirador. Ahora es un centro líder en ese tipo de trabajo.

Boris Caksiran, Director Artístico del ERGstatus Dance Theater y miembro de ASSITEJ Serbia, compartió sus talleres y representaciones de habilidades mezcladas con actores y bailarines ciegos, sordos, y/o usuarios de sillas de ruedas. Los trabajos previos con niños que sufrían traumas de guerra han conducido a trabajar con veteranos serbios, muchos de los cuales son discapacitados, y todos son “tratados con prejuicio como criminales de guerra”. Él hace esto a pesar de los fuertes tabús que aún existen en su país, asociados con la guerra en la que ellos combatieron. ([Enlace](#))

Sonya de Peter, Directora Ejecutiva de Artes Muy Especiales, Guatemala, describió su trabajo con personas sordas o ciegas involucradas con todo tipo de artes, y sus residencias en países tan diversos como Sudáfrica, Polonia y Egipto.

Kath Duncan, curadora de la Heist eGallery y Arts Access Victoria, Australia, usó su Pecha Kucha para transmitir su orgullo de ser un “bicho raro”, un término que adora. Su arte es “deliberadamente provocador. El punto es ofender”. Kath compartió el trabajo que hace como la “Mamá Osa” de Quippings, un “evento aleatorio de palabra hablada en cabarets” que se desarrolló a partir de un grupo activista de “homosexuales lisiados” pero que ahora se ha convertido en una “familia acogedora, estimulante y amplia” que incluye también intérpretes heterosexuales con discapacidades. ([Enlace](#))

Gustavo Fijlakow, Director de Producción de DIN A 13 Tanzcompany, un grupo de danzas de habilidades mezcladas que crea obras en contextos “inter-físicos” e interculturales. Gustavo está trabajando actualmente en un proyecto llamado Upheaval (Revuelta) en tres áreas del mundo con un historia de haber enfrentado grandes cambios sociales – Sri Lanka, Venezuela y el Medio Oriente.

Brian Heap, Director Ejecutivo de VSA arts of Jamaica, ofreció un revelador vistazo de su trabajo de teatro de proceso, teatro aplicado en un contexto educativo. La audiencia externa está ausente, pero la audiencia interna es esencial, y este trabajo dramático toca muchas de las ideas del diseño universal para el aprendizaje. ([Enlace](#))

Monique Holt, Fundadora de Mo2 Productions, compartió su capacitación para Dirigir Lenguaje de Señas Artístico (*Directing Artistic Sign Language - DSAL*), mostrando ejemplos de proyectos hechos con VSA Massachusetts, Sign Performing Artists en DC, y en el Oregon Shakespeare Festival. Fue particularmente fascinante la técnica usada para interpretar música instrumental con señas. Tres intérpretes de señas pueden cubrir una pieza, con el primero señalizando la calidad de la música – ligera, pesada, etc.; el segundo creando una metáfora visual del sonido, por ejemplo agua; y un tercero capturando el ritmo de la música con ritmo corporal.

John Killacky, Director Ejecutivo del Flynn Center for the Performing Arts, apartándose del formato estándar en diapositivas (quizás en solidaridad con la acogida de las diferencias por parte de las Artes

de la Discapacidad), ofreció una breve mirada de sus propias habilidades artísticas a través de un hermoso cortometraje que él escribió y dirigió, *Dreaming Awake (Soñando Despierto)*, mostrando algunos bailarines de Axis Dance de Judy y el cual él describe como “una oración de reconciliación”. [\(Enlace\)](#)

Kate Larsen y **Emma Bennison**, Directora Ejecutiva saliente y entrante de Arts Access Australia respectivamente, describieron el trabajo de la única organización nacional de financiamiento para las artes de la discapacidad de su país. [\(Enlace\)](#)

Lorena Martinez-Mier es la Directora Cultural de Sena y Verbo, México, una compañía de actores – algunos sordos, algunos oyentes – que hacen obras de teatro bilingües (en español y en lenguaje de señas mexicano) con actores sordos y oyentes en un país donde tan solo hace 20 años el lenguaje de señas era prohibido, incluso dentro de los hogares. [\(Enlace\)](#)

Tim McCarty, Director Artístico de Quest Visual Theater, quiso que su presentación fuese puramente visual para reflejar la misión de Quest, realizando un trabajo que atraviesa orientaciones idiomáticas y culturales. [\(Enlace\)](#)

Alguien que se auto describe como “sobreviviente psicológica”, **Julie McNamara** es la Directora Artística de Vital Xposure, un teatro itinerante y compañía de multimedia liderado por la discapacidad. Su presentación mostró trabajos con voces excluidas de la periferia de las comunidades, tales como personajes de *The Knitting Circle (El Círculo de Costura)*, una obra compuesta por historias de sobrevivientes de instituciones de estancia prolongada, personas como ella, “aisladas porque se comportaban de manera levemente extraña”. [\(Enlace\)](#)

La japonesa **Shizuka Morishita**, Secretaria General de la TANPOPO No-Ye Foundation, mostró algunas de las formas en las que su fundación ayuda a mejorar las habilidades artísticas de personas con discapacidades y su imagen en la sociedad, ofreciendo una amplia gama de actividades, como producciones teatrales, proyectos de arte comunitario, seminarios, etc.

Padraig Naughton, Director Ejecutivo de Arts & Disability Ireland, habló sobre cómo ADI lleva artistas con discapacidades a festivales por toda Irlanda para que la gente tenga acceso a las obras en sus propias comunidades. Padraig también crea experiencias incluyentes en asocio con el sector de las artes.

La Directora Artística de Extant, **Maria Oshodi**, ofreció un vistazo de *Sheer*, una obra de inmersión que lleva a las audiencias a una experiencia multi-sensorial. Ella se asoció con docentes universitarios para crear un dispositivo manual de navegación, el Arctic Lotus, para guiar a las audiencias a través de una instalación oscura. “Intentábamos mover nuestros puntos de acción dramática del espectáculo visual del teatro en un escenario tradicional. En su lugar, esto refleja la experiencia de las personas con limitaciones visuales reubicando la acción dramática dentro de una experiencia corporal”.

La Directora **Petal Pilley** explicó que Blue Teapot es tanto una compañía de teatro como una escuela de artes escénicas plenamente acreditada. Ella describió la Técnica Meisner utilizada como una “gran manera para trabajar con personas con discapacidades intelectuales. Es espontánea y divertida, y uno logra expresar todas las cosas diferentes de su vida”.

Jenny Seham, Fundadora de Seham Consulting, explicó como reúne niños con dificultades visuales, ciegos, y niños con visión normal. También mostro una asociación entre sus jóvenes intérpretes y un Youth Pride Chorus (Coro de Orgullo Juvenil).

Judith Smith, Directora Artística de Axis Dance, describió su nueva concentración en la capacitación profesional para bailarines con discapacidades. Su trabajo involucra identidad, contando sus propias historias.

Como Directora de Arte de Theatre 21 y experta en pedagogía teatral del Zbigniew Raszewski Theatre Institute en Polonia, **Justyne Sobczyk** se refirió a sus esfuerzos trabajando con actores con síndrome de Down y autismo. [\(Enlace\)](#)

Sawang Srisom, Presidente de la Junta de la Red de Música y Artes por Personas con Discapacidades, Tai-landia, ayuda a personas con todo tipo de discapacidades a convertirse en profesionales de la industria de la música, y apropiadamente presentó un video musical para ilustrarlo. ([Enlace](#))

Tanya Surtees, Directora de la Compañía FTH:K, presentó un teatro puramente visual que no usa la palabra hablada ni el lenguaje de señas para contar sus historias. La misión de esta compañía es “Comunicar, Educar, Fascinar”, y es la única en Sudáfrica que integra actores sordos y oyentes. FTH:K ofrece un programa de capacitación multi-nivel que puede llevar a emplearse en la compañía de tiempo completo. Los miembros del grupo se autodenominan como “extraños inadaptados” y son alabados por ello. ([Enlace](#))

Janet Tam, Directora Ejecutiva de Arts With the Disabled Association de Hong Kong, describió las oportunidades igualitarias que da su organización para que las personas participen como audiencia y también como artistas.

Cecile Teurlay, Directora de Desarrollo de la Compagnie de l’Oiseau Mouche de Francia, emplea 23 actores con discapacidades, todos considerados profesionales y que se presentan internacionalmente. La compañía también maneja dos restaurantes en su centro de investigación, cuyo personal está integrado por cocineros y meseros con discapacidades intelectuales.

Per Tornqvist, Director Artístico de Moomsteatern, Suecia, presentó su compañía de teatro internacional integrada profesionalmente con actores con discapacidades intelectuales. Todos son empleados de tiempo completo y miembros del Gremio de Actores Suecos. ([Enlace](#))

REPRESENTACIÓN: “SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO” (“A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM”) POR BLUE TEAPOT THEATRE



APÉNDICE C: *Más Siguiertes Pasos Propuestos*

Daryl Beeton liderará una Clase Maestro llamada “Interacción Creativa – Un Enfoque Incluyente” en el One Theatre World Festival de TYA/EE.UU. en Cleveland, Ohio, en mayo de 2013, mostrando el enfoque dado por su compañía (Kazzum) a la ‘experiencia creativa compartida’ del teatro interactivo, y explorando cómo la combinación de artistas con discapacidades y audiencias jóvenes puede permitirles a los niños y jóvenes entender la discapacidad y las diferencias de nuevas maneras.

Emma Bennison de Arts Access Australia está desarrollando una red internacional de liderazgo en las artes para personas con discapacidades.

Los planes inmediatos de **Laurie Brooks** son descubrir representaciones de artes de la discapacidad en su área y procurar asistir a todas para continuar aprendiendo más y apoyando el campo.

Kath Duncan quisiera iniciar una conversación dentro de una red global sobre el papel de los aliados; qué hace a un buen aliado, qué no. Ella cree que aquí hay una enorme brecha en el entendimiento de la que no se habla. Ella habló con su jefe no discapacitado sobre este tema, quien inmediatamente organizó una serie de talleres en los que Kath será la facilitadora.

Mike Ervin está organizando un festival de 10 días en Chicago llamado “Bodies of Work” (“Conjuntos de Obras”) y usará la información aprendida en la convocatoria para informar y enriquecer el evento.

Vicky Ireland está más decidida que nunca a cambiar la mentalidad de ASSITEJ para acoger la discapacidad y la inclusión.

Kim Peter Kovac agregará dramaturgos discapacitados a la Red Write Local/Play Global. Él trabajará con **Monique Holt** y la Universidad Gallaudet para buscar obras teatrales en lenguaje de señas para el Día de Llevar Un Niño al Teatro en marzo.

David Kurs buscará la manera de establecer conexiones permanentes con otros participantes, generando un “ecosistema de artistas”.

Kate Larsen hará un video corto sobre su experiencia de sucesión.

Catherine Long ha iniciado conversaciones con **Boris Caksiran** para involucrarse con su trabajo en Serbia.

Padraig Naughton ha empezado conversaciones con **Jenny Sealey** para llevar al Graeae Theatre a Irlanda, y con **Emma Bennison** para apoyar su interés en investigar y experimentar con técnicas accesibles de reunión en línea.

Maria Oshodi piensa compartir de manera más amplia entre personas discapacitadas la Beca de Verano para Gerentes de Arte Internacional, manejada por el Kennedy Center, para que este tipo de capacitación pueda llevar a una mayor representación por parte de profesionales con discapacidades.

Jenny Seham discutirá la conformación de una nueva clase de danzas en Lighthouse International para adultos con dificultades visuales.

Sawang Srisom anotando que aprendió “una cosa muy tangible”, dedicará tiempo a “pensar hacia el futuro”, agrandando sus sueños.

Cecile Tuerlay, consciente del hecho de que una red activa es de importancia vital para el emprendimiento que hemos denominado “Revolución Creativa”, trabajará en acciones concretas para establecer redes, “compartiendo nuestras prácticas con otras compañías organizando visitas y quizás colaborando a través de prácticas artísticas comunes”.

Tim Webb ha sido inspirado para iniciar un detallado estudio de las actividades de capacitación de Oily Cart, y encontrará mejores maneras para explicar lo que hace la compañía, y por qué.

PENSANDO EN VOZ ALTA: *Apuntes y Citas de la Convocatoria*

El Arte de la Discapacidad es simplemente arte. Espero que no será importante quién es quién, sino lo que uno tiene que decir, y cómo.

– **Boris Caksiran**

El gran arte es gran arte, sin importar quién lo haga y para quién sea.

– **Vicky Ireland**

El hecho de que las personas tengan cuerpos diferentes nos permite crear imágenes poéticas que de otra forma no podríamos crear.

– **Gustavo Fijlakow**

No todos los artistas quieren usar su profesión artística para reflexionar sobre su experiencia con la discapacidad.

– **Pdraig Naughton**

Unas personas estaban confabulando sobre “ver la persona, no la discapacidad”. Pues bien, yo quiero decir que sería mucho menos persona sin esta loca serie de discapacidades que tengo. Es algo de lo que hablamos en Australia. Ese enunciado no tiene sentido realmente para nosotros porque creemos que ser diferentes es como un valor agregado, un valor agregado creativamente, comunicativamente. Si alguien quiere debatir eso, ¡aquí estoy!

– **Kath Duncan**

VSA fue fundada en 1974 como organización hermana de los Olímpicos Especiales. Era “Very Special Arts”,... En el año 2000 se votó quitar el “Especial” del nombre, pero por una serie de motivos tuvimos que conservar el VSA. Así que ahora... todos preguntan siempre qué quiere decir. Nosotros decimos “Visión/Fuerza/Acceso o Acción – o Rabia”, según cómo me siento ese día.

– **Elizabeth Labbe-Webb**

Me sorprende lo brava que sigo estando sobre cosas, [pero] sorprendida y complacida de ver que tantos de nosotros podemos conectarnos en diferentes niveles.

– **Josette Bushell-Mingo**

La convocatoria fue increíble. Me sentía exhausta cuando llegué y llevaba la carga de todas las cosas de Blue Teapot, pero con el pasar de las horas en ese extraño ‘mundo de hotel’ empecé a sentirme revitalizada – ¡a pesar de que el ritmo fue implacable!

– **Petal Pilley**

En mi trabajo no tenemos mucho tiempo. Siempre estamos trabajando y siempre digo Dios mío, estoy trabajando y no estoy pensando. Así que gracias, porque aquí puedo parar de trabajar y simplemente pensar y compartir cosas, lo que es maravilloso.

– **Cecile Tuerlay**

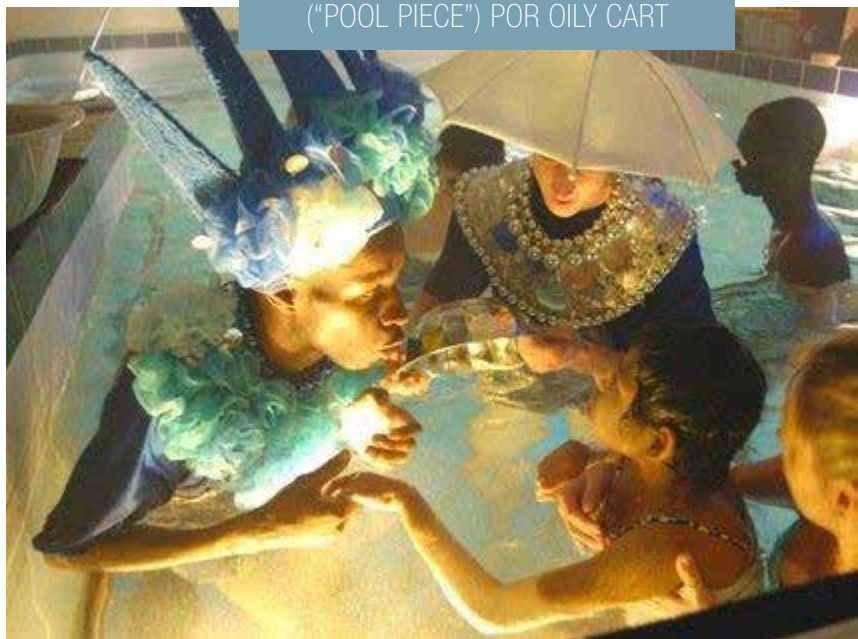
Quisiera agradecer por mi participación en la Convocatoria. Ese “paisaje creativo” que vi me dio más energía para seguir con mi trabajo.

– **Justyna Sobczyk**

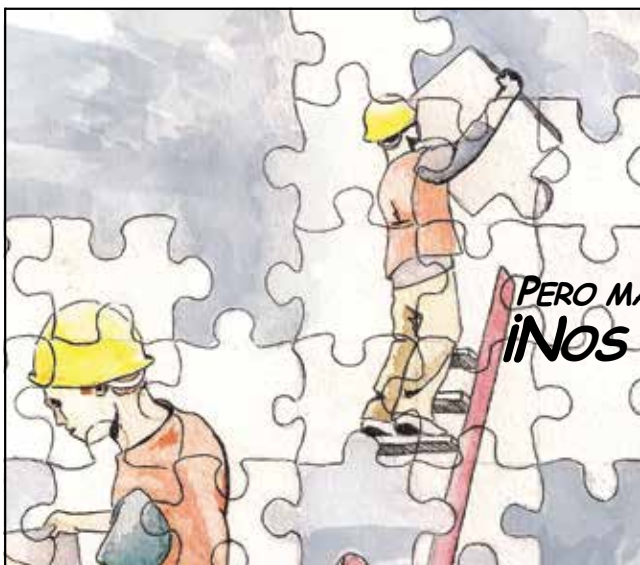
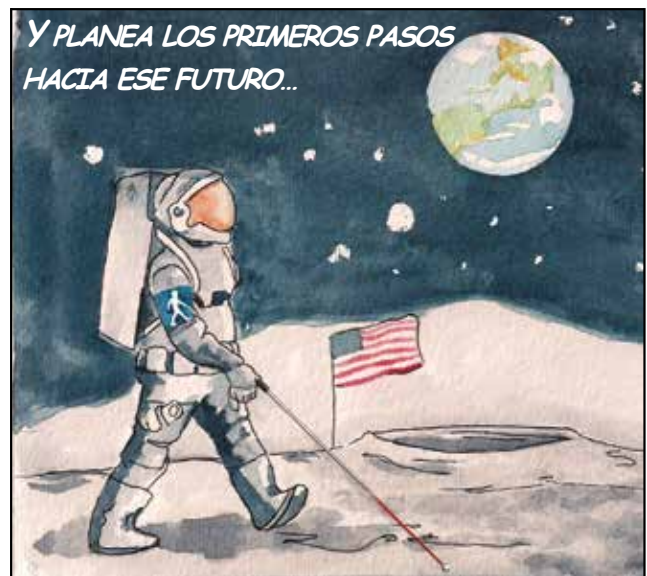
Tras 18 años con VSA Arts [de Guatemala], esta es la primera vez que hemos tenido esta comunicación y aprendizaje, en el que sentí que tenemos un lugar muy importante entre todos los países. Una maravillosa convocatoria, de primera calidad.

– **Sonya de Peter**

REPRESENTACIÓN: “PIEZA DE PISCINA”
 (“POOL PIECE”) POR OILY CART



LA AVENTURA DE LA CONVOCATORIA



**PERO MÁS QUE NADA...
¡NOS CONECTAMOS!**

RECURSOS

El **Kennedy Center** tiene una serie de recursos en esta área, disponibles en Internet en:
<http://www.kennedy-center.org/education/vsa/resources/>.

También está disponible el **Resumen Ejecutivo del Estudio de Organizaciones de Teatro, Danzas y Discapacidad** de la **Oficina de VSA y Accesibilidad del Kennedy Center**, “un estudio informal sobre organizaciones de teatro y de danzas que trabajan con, para y sobre personas con discapacidades [para] empezar a formular un panorama de organizaciones estadounidenses e internacionales con programación y un compromiso profundo con las artes escénicas incluyentes. Esto incluye una base de datos de organizaciones internacionales de teatro, danzas y discapacidad.

Para más información, comuníquese por correo electrónico con: VSAinfo@kennedy-center.org
y con access@kennedy-center.org

La nueva Red Internacional de Liderazgo de las Artes para personas con discapacidades puede encontrarse en:

<http://www.artsaccessaustralia.org/news/457-international-online-leadership-network>

Artículos e Informes recientes:

“Inclusive Theatre for Young Audiences (Teatro Incluyente para Audiencias Jóvenes)”, por Danny Braverman, publicado en la web por el Centro TYA del Reino Unido de ASSITEJ.

“Voices from the Field of Disability Arts (Voces del Campo de las Artes de la Discapacidad)”, por Kim Peter Kovac, publicado en la Revista de ASSITEJ, edición de julio de 2012.

“The Paradoxes of Disability and Inclusion (Las Paradojas de la Discapacidad y la Inclusión)”, por Tallerie McRae, publicado en Incite/Insight de la AATE (diciembre de 2010)

Película:

“Whose Theatre is it Anyway (Al Fin de Quién es el Teatro)”, película del año 2011, en:
<http://vimeo.com/user10971930>

“The Push Me Collection (La Colección Empújame)”: <http://thespace.org/items/s0000cxn>
La Push Me Collection es una serie de cortometrajes sobre artistas que se están esforzando y exigiendo a sí mismos para lograr metas antes inalcanzables.

CRÉDITOS



The Kennedy Center

DAVID M. RUBENSTEIN, PRESIDENTE DE LA JUNTA

MICHAEL M. KAISER, PRESIDENTE

DARRELL M. AYERS, VICEPRESIDENTE, EDUCACIÓN

Agradecimientos Especiales a:

Darrell Ayers, Vicepresidente de Educación del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, cuya dedicación y apoyo a las experiencias de arte creativo y educación en las artes para niños y adultos con y sin discapacidades hicieron posible esta conferencia.

Embajadora Jean Kennedy Smith, fundadora de VSA, por garantizar que las personas con discapacidades pueden participar en las artes.

La financiación para las Iniciativas de Accesibilidad del Kennedy Center es provista por Mike y Julie Connors y la Fundación Margaret A. Cargill.



Departamento de Educación de The John F. Kennedy Center for the Performing Arts

Oficina de VSA y Accesibilidad

Betty Siegel, Directora de VSA y Accesibilidad

Liz Miller, Gerente de Programas de VSA

Clinton Bowman, Asistente para VSA y Accesibilidad

Sarah Burzio, Coordinadora de Conferencias

Theater for Young Audiences (Teatro para Audiencias Jóvenes)

Kim Peter Kovac, Director de Theater for Young Audiences

David Kilpatrick, Gerente de Programa

Rebecca Podsednik, Coordinadora de Programa

Comité Ad Hoc de la Convocatoria

Morwenna Collett

Rose Hiscock

Kirsty Hoyle

Kim Peter Kovac

Kate Larsen

Tallerie McRae

Elizabeth Miller

Mimi Smith

Tanya Surtees

Facilitadores

Lawrence Carter-Long

Morwenna Collett

Kirsty Hoyle

John Killacky

Kim Peter Kovac

Kate Larsen

Mimi Smith

Conferencia fotografiada por Yassine El Mansouri

Millersville University
SEIZE THE OPPORTUNITY

Equipo del Informe

Escrito por Barry Kornhauser, Millersville University

Diseñado por Timothy Trinh, Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de Millersville University

Ilustrado por Jordan Kramer, estudiante de Millersville University, BA en Diseño Gráfico

EXENCION DE RESPONSABILIDADES

El contenido de este programa, desarrollado bajo una subvención del Departamento de Educación de EE.UU., no necesariamente representa la política del Departamento de Educación de EE.UU. Usted no debe asumir el aval por parte del gobierno federal.

