

Trabajo Fin de Grado

GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL

Curso 2017-2018

Las actividades culturales y artísticas: Su valor socioeducativo.

Autor: Carlos Pedraz Calvo

Directora: Pilar Ruiz de Gauna Bahillo

Las actividades culturales y artísticas: Su valor socioeducativo.

Carlos Pedraz Calvo

UPV/EHU

ABSTRACT

La finalidad de esta investigación cualitativa ha sido comprender el valor socioeducativo de las actividades culturales y artísticas. Para ello se ha tenido en cuenta, además de la literatura científica escrita en este ámbito, las voces de participantes y dinamizadores de las mismas. Las técnicas de recogida de información han sido las entrevistas y el análisis documental. El análisis de la información recogida se ha realizado a partir de un sistema categorial, cuyas categorías han sido predeterminadas. Esto ha permitido llevar a cabo un primer nivel de interpretación que nos ha ayudado a tener una mayor comprensión de esta temática. Entre los resultados se ha destacado el gran valor socioeducativo de estas actividades y su potencial transformador. Finalmente se ha señalado la necesidad de una mayor formación artística para los profesionales del ámbito de la educación social.

Educación Social, actividades artísticas, actividades culturales, intervención socio-educativa, arte comunitario.

Ikerketa kualitatibo honen helburua jarduera kultural eta artistikoen balio sozio-hezitzailea eta integratzailea ulertzea da. Horretarako, arlo honetan idatzitako literatura zientifikoa kontuan hartu da, baita parte-hartzaile eta dinamizatzaileen ahotsak ere. Informazioa jasotzeko teknikak elkarrizketak eta dokumentuen analisisa izan dira. Jasotako informazioaren analisisa mailakako sistema baten bitartez burutu da, mailak alde aurretik zehaztuz. Honek lehen interpretazio bat egiteko aukera eman du, gai honen inguruan ulermen sakonagoa izaten lagunduz. Emaizten artean aipatzekoa da jarduera hauen balio soziohezitzailea eta eraldatzailea. Azkenik, gizarte heziketan parte hartzen duten profesionalen formakuntza artistiko gehiagoren beharra adierazten da.

Gizarte heziketa, jarduera artistikoak, jarduera kulturalak, esku-hartze sozio-hezitzailea, arte komunitarioa.

The purpose of this qualitative investigation has been to understand the socio-educative value of cultural and artistic activities. Therefore, not only the scientific literature has been taken into account, but also the participating people's opinion. The information has been collected through interviews and document analysis. The study of the collected information has been conducted with a categorical system, whose categories have been predetermined. This has allowed to make a first level interpretation, which has helped us to acquire a better understanding of this subject. From all of the results, it has been distinguished the great socio-educative value of such activities and their huge transforming potential. Finally, it has been pointed out the necessity of a bigger artistic formation for professional social educators.

Social Education, artistic activities, cultural activities, socio-educative intervention, community art.

INDICE

Introducción.....	6
1-. Antecedentes de las actividades culturales y artísticas: Animación socio-cultural y arte comunitario.....	7
1.1-. La animación socio-cultural.....	7
1.2-. Arte comunitario.....	9
1.2.1-. Arte comunitario y utilización del espacio público.....	10
1.2.2-. Educación Social, Animación Socio-Cultural y Desarrollo Comunitario.....	11
2-. El valor de la participación en las actividades artísticas y culturales.....	11
2.1-. La participación y su aportación socioeducativa.....	12
2.2-. Comunidades de interés.....	14
3-. El interés de las prácticas artísticas y culturales desde un punto de vista socioeducativo.....	15
3.1-. La intencionalidad educativa.....	15
3.2-. La función socializadora y empoderadora del arte.....	17
4-. Identificación de buenas prácticas desde la perspectiva cultural y artística: La comunicación popular y la animación teatral.....	19
4.1-. Comunicación popular: El valor de la radio comunitaria.....	19
4.2-. Animación teatral: El valor del teatro social.....	20
5-. La formación del educador social con perspectiva cultural y artística: La mediación artística.....	21
6-. Metodología.....	22
6.1-. Objetivos generales y específicos.....	23
6.2-. Contexto de la investigación: Asociación Bizitegi.....	23
6.2.1-. Grupo de teatro social: Zenbatu.....	24
6.2.2-. Programa de radio “Locura feliz”.....	25
6.3-. Técnicas de recogida de información.....	25
7-. Análisis e interpretación de los resultados.....	28
8-.Conclusiones y directrices para desarrollar estas actividades.....	33
Agradecimientos.....	36

Bibliografía.....	37
Anexos.....	40
Anexo 1: Breve análisis del tejido artístico y cultural en la ciudad de Bilbao.....	40
Anexo 2: Utilización de los social media y revistas como medios de visibilización.....	41
Anexo 3: Entrevistas realizadas.....	42
Anexo 4: Documento utilizado para el consentimiento Informado de las entrevistas.....	59
Anexo 5: Glosario de creaciones realizadas en el taller de radio y el grupo de teatro.....	60

Carlos Pedraz Calvo

UPV/EHU

La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros, seres específicamente humanos. Racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella, discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa y toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden.

UNESCO, 1982.

Introducción.

Existen varias evidencias de que la participación en actividades artísticas tiene un positivo impacto socioeducativo en las personas participantes. No obstante, sigue existiendo un gran vacío entre arte y educación cuando son dos hechos que se pueden complementar perfectamente desde la Educación Social. Aunque las metodologías y lenguajes artísticos son diversos, en esta investigación trataremos de identificar los rasgos que las caracterizan para tratar de establecer un nexo entre lo social y lo artístico y desde ellas establecer una serie de directrices para implementar las actividades artísticas y culturales en programas de Educación Social.

Las actividades artísticas y culturales son una oportunidad para la creación de redes temáticas específicas, llamadas comunidades de interés. Ejemplos concretos pueden ser el teatro, tertulias literarias, la radio comunitaria, etc. Lo que caracteriza a las personas que constituyen estas comunidades de interés es la motivación intrínseca, y es esta la que dota de significatividad al proceso experimentado. Como señala Roig Telo (2011), las comunidades de interés, se caracterizan por:

(...) girar alrededor de un interés o pasión en común, lo que suele implicar el establecimiento de un vínculo estrecho, activo y duradero. El deseo de compartir ideas, opiniones, gustos o incluso creaciones alrededor de un interés común ha adquirido una nueva dimensión a través de internet. Las comunidades de fans son un ejemplo característico de comunidad de interés y desempeñan un papel importante en los procesos de creación cultural contemporáneos. (p.99)

En esta investigación se entiende el arte y la cultura no como algo elitista y accesible solo para unos pocos eruditos, sino como algo democrático y accesible a todo el mundo sin condición de raza, género o clase social. Cualquier persona puede beneficiarse de las oportunidades que ofrece el arte, pues el hecho de crear nos permite crecer como humanos y encontrar intereses compartidos con otras personas. No obstante, resulta de especial interés el efecto que tiene la participación en actividades artísticas por parte de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Teniendo en cuenta este hecho, llevaremos a cabo la investigación en Bizitegi, asociación que trabaja con personas en situación de exclusión social.

Este TFG está estructurado en dos partes. Una que hace referencia al marco conceptual en el que se exponen los antecedentes de las actividades artístico-culturales, su naturaleza y su valor en la intervención socioeducativa. Y otra, en la que se expone el marco metodológico y dentro de él, el desarrollo de esta investigación cualitativa que tiene como finalidad comprender el valor

socioeducativo de las actividades artísticas y culturales para proponer una serie de directrices que fomenten su implementación en la Educación Social.

1-. Antecedentes de las actividades culturales y artísticas: Animación socio-cultural y arte comunitario.

Podemos observar que las actividades artísticas y culturales han tenido un enfoque en el desarrollo comunitario y humano en la animación socio-cultural y el arte comunitario. Al igual que la Educación Social, son perspectivas que se han ido desarrollando como metodología de transformación, tratando de dar respuestas sociales a las problemáticas de la sociedad contemporánea.

1.1-. La animación socio-cultural.

Los antecedentes de la utilización de actividades artísticas y culturales con una finalidad socioeducativa tienen su lugar en la animación sociocultural. La UNESCO (2002) la define como “el conjunto de prácticas sociales que tienen como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica **en la que están integradas**”.

Su objetivo consiste en dinamizar la vida de las ciudades, debido a que su metodología fomenta que las personas aprendan a practicar formas de ocio no alienante. En palabras de Ander-Egg (1987):

Su finalidad socioeducativa radica en su potencial para la transformación de la sociedad, ya que promueve la iniciativa y actividad frente a la predominante pasividad social y tiende a satisfacer algunas necesidades que los individuos, grupos y comunidades no pueden llenar en razón de las formas de vida de nuestra sociedad. Implica, pues, la instrumentación de acciones sistemáticas que generan actividades y condiciones favorables.(p.62).

Actualmente gran parte de la cultura se configura a raíz de la industria cultural de masas, teniendo cada vez menor poder las bases sociales en la misma. De esta forma se destruye la diversidad cultural, creando así una cultura global definida por determinados intereses económicos e ideológicos. En palabras de Ander-Egg (1987):

Durante siglos la cultura como estilo de vida se iba configurando a partir de la vida cotidiana (...) sin embargo, en la sociedad actual (...) ya casi no se elabora en el tejido social de las bases societales. (...) Hoy, lo que da la tónica cultural en nuestras sociedades, se deriva de la producción en masa de mensajes y símbolos que se elaboran desde lo alto, a un nivel incontrolable por la gente. (p. 77)

Frente al panorama actual, se muestra la necesidad de una tecnología social que sirva como una alternativa a la inercia del consumismo cultural. La animación sociocultural surge como medio para la construcción de una democracia cultural que permita la participación en la misma a las bases sociales. Surge entonces, como una alternativa, en la que se deja de ser cliente de una industria masiva para ser protagonista de un cambio, ayudando a despertar el potencial que tiene el ser humano, Ander-Egg (1987) promueve la idea de construcción de una democracia cultural:

Cuando la animación socio-cultural se inscribe como un instrumento útil para el logro de la democracia cultural, su concepción adquiere otro significado. Lo que se busca a través de la animación es desatar un proceso de dinamización que estimule la creación individual y ofrezca a cada individuo la posibilidad de ir ampliando su protagonismo en su propio desarrollo cultural y social, en un contexto de participación conjunta que posibilite una toma de conciencia colectiva a través de realizaciones comunes. (p. 99)

La educación y la animación socio-cultural están íntimamente relacionadas, llegando a ser complementarias. Por ejemplo, en educación social utilizamos dinámicas artísticas y culturales que tienen gran relación con la animación socio-cultural. Visto su potencial transformador y emancipador, podemos tener en cuenta la animación sociocultural no solo como tecnología social, sino también como tecnología socio-educativa a nuestra disposición durante nuestra práctica profesional. Como afirma Armengol (cit en Bernet, 1988):

Es importante no desligar animación y educación, por la interrelación e incluso complementariedad de ambas realidades. La identificación o inclusión es negativa conceptualmente porque evita ciertos matices que dan luz propia a las distintas prácticas. La animación sociocultural es una pedagogía social, pero supone también y principalmente una acción dinamizadora de los grupos o colectivos. Acción que va más allá de lo estrictamente educativo. (p. 36)

Uno de los rasgos más característicos de la animación socio-cultural es que el animador promueve la participación individual y colectiva, y ésta es una acción necesaria tanto para la transformación social como para lograr cambios personales. Su objeto es potenciar las expresiones y concepciones básicamente autónomas del pueblo (Ander Egg, 1987).

1.2 Arte comunitario.

Resulta difícil definir en qué se basa la metodología del arte comunitario, puesto que son propuestas que aún se encuentran en pleno desarrollo teórico y diferentes prácticas artísticas y/o culturales que tendrían mucho en común con este término, son definidas con diferentes nombres. Si bien los enfoques teóricos respecto al arte comunitario y términos semejantes resultan disímiles en distintos contextos, se advierte asimismo una serie de elementos comunes, que se desprenden de la literatura revisada (Nardone, 2010). Esto puede ser debido a que el arte, es habitualmente práctico y espontáneo, por lo que teorizar a partir de la práctica en muchas ocasiones no es una prioridad. No obstante, para acercarnos al entendimiento de este paradigma, Garrido (cit. en Nardone, 2010) propone la siguiente definición de arte comunitario:

El término arte comunitario se asocia a un tipo de prácticas que buscan una implicación con el contexto social, que persiguen, por encima de unos logros estéticos, un beneficio o mejora social y sobre todo, que favorecen la colaboración y la participación de las comunidades implicadas en la realización de la obra. (...) El artista delega parte de sus funciones tradicionales en el grupo y el concepto de obra artística se transforma por su carácter procesual y de intervención social (p. 203).

El arte puede ser entendido y ejercido de distintas maneras y en función de los intereses de la persona, puede tener diferentes connotaciones, pudiendo abarcar desde la legitimización de una ideología determinada, servir también como crítica social. Por ejemplo, en el paradigma del “arte por el arte” o arte mercantilista, siendo el arte realizado para ser expuesto en los museos, tiene connotaciones individualistas y competitivas, acordes con el sistema capitalista actual. El cuestionamiento tanto del arte por el arte como de los valores del formalismo, o del sistema del mercado artístico, propició una deriva hacia la idea de la obra de arte como herramienta para el cambio social. (Garrido, 2009)

Superada esta visión elitista del arte, se descubre el valor de su universalidad. Puede servir para mostrar la diversidad al mundo, pues diferentes personas con diferentes capacidades pueden tomar parte de él. Además, sus formas son tan amplias y variables que no es difícil encontrar alguna que cause una intrínseca motivación en la persona participante. Además, las prácticas artísticas con un enfoque comunitario tienen una incidencia positiva en el espacio donde se desarrollan, pudiendo, por ejemplo, mejorar sustancialmente la calidad de vida de un barrio. En palabras de Lia Bang (2013):

Diversas experiencias como funciones de teatro del oprimido en espacios públicos, funciones de psicodrama público, creación de murales colectivos, y diversas fiestas de arte-popular en diferentes barrios de la ciudad son sólo algunos ejemplos de las prácticas de arte en el espacio público a las que se hace referencia. Se trata de experiencias muy heterogéneas, sin embargo comparten algunas características: el trabajo intersectorial, la posibilidad de participación comunitaria, la generación de vínculos sociales y espacios de encuentro comunitario, junto con el sostenimiento de un trabajo creativo colectivo para la transformación. (p. 5)

Los espacios sociales donde se llevan a cabo estas actividades son diversos, como pueden ser: asociaciones de vecinos; grupos de mujeres, de jóvenes o de gente mayor; asociaciones de inmigrantes; desocupados; colectivos con problemáticas diversas (Suess, cit en Nardone, 2010). No podemos entender la construcción de un proceso comunitario o un determinado cambio social sin la participación. Es por ello, que la participación tiene un carácter transformador, tanto para un determinado entorno social como para el educando.

1.2.1-. Arte comunitario y utilización del espacio público.

La sociedad post-moderna ha hecho que el espacio público carezca de significado, siendo un no-lugar con la única finalidad de servir para el tránsito de personas. Progresivamente, se ha enfriado, se ha vuelto hostil para el ciudadano, que la percibe como una “máquina de habitar” o de producir, en consonancia con los deseos de los promotores y proyectistas (Aguilera, F; 2004).

El arte comunitario permite transformar el espacio por donde transitamos, siendo así un espacio que transmite un mensaje capaz de fomentar un cambio en la conciencia de las personas, convirtiéndolas, además, en protagonistas del proceso. De esta forma, la ciudadanía se reapropia del espacio, volviendo a tener un significado. Según Aguilera (2004):

El arte público en las democracias debe ser proclive a interrelacionarse activamente con los ciudadanos y a incluirles en el sistema de funcionamiento de sus propuestas. De esta forma, la ciudadanía se convierte en parte de la obra, en asunto de la intervención, que adquiere todo su alcance y significado en una relación sinérgica de carácter sociocultural. (p.48)

Uno de los ejemplos más visibles y conocidos de arte en el espacio público son los murales callejeros. Debido a su tamaño y visibilidad, suelen lanzar un mensaje muy directo. Su desarrollo suele producirse en barrios con problemáticas relacionadas con la exclusión social. Como afirma Palacios (2009):

Dentro del contexto descrito, uno de los ejemplos más significativos como origen del arte comunitario en EEUU llevado a cabo en el espacio público en colaboración entre artistas y comunidades locales son los murales callejeros que se comenzaron a realizar a finales de los sesenta y primeros setenta.

Estos trabajos se llevaron a cabo normalmente en los guetos de comunidades latinas o afroamericanas de las grandes ciudades de todo el país, barrios que sufrían, en su mayoría, serios problemas de pobreza, desadaptación y racismo (p.201).

1.2.2 Educación Social, Animación Socio-Cultural y Desarrollo Comunitario.

Las actividades artísticas y culturales son un espacio para la reflexión donde las comunidades pueden dialogar sobre su destino. La existencia de espacios para la reflexión es un primer paso necesario para desarrollar cualquier proceso de desarrollo comunitario. Como afirma Caride (2005):

En sus propuestas e iniciativas, las prácticas socioeducativas reivindican el protagonismo de las culturas y de las comunidades locales como pretexto y contexto de una educación capaz de afrontar las críticas circunstancias en las que está inmersa la sociedad contemporánea, y atribuyen a la animación y al trabajo comunitario un enorme potencial discursivo, reflexivo y de praxis, cuya fuerza pedagógica no puede desligarse de las prácticas políticas y las relaciones de poder (Giroux, 2001), ya que es imposible abstraer las esferas sociales e institucionales en las que éstas se concretan de los mecanismos que las personas utilizan para definirse a sí mismas y definir las relaciones que establecen con el mundo social. (p.75)

Esto permite definirse tanto a las personas como la comunidad, creando una identidad tanto personal como social, fomentando un sentimiento de identificación con la comunidad que motive a la participación en la misma. Esto supone un espacio ideal para la Educación Social, siendo una figura que puede ser útil y enriquecedora para las comunidades. Caride (2005) está de acuerdo con la relación que tienen la Educación Social, la Animación Socio-Cultural y el Desarrollo Comunitario:

La Educación Social mantiene de antiguo, en sus diversas iniciativas y trayectorias, una estrecha vinculación con el quehacer cultural que representan la Animación Sociocultural y el Desarrollo Comunitario, a los que reconoce como ámbitos privilegiados de sus propuestas y prácticas (p. 86).

2-. Las actividades artísticas y culturales.

La actividad artística es inherente al ser humano, pues ésta siempre ha estado presente en todas las sociedades y culturas. La palabra actividad, se refiere a acción y la palabra artística al arte, es decir, significa llevar a cabo la acción de crear. Todas las actividades artísticas en sí son culturales, porque la creación humana forma parte de cultura, no obstante, una actividad cultural no necesariamente es artística, ya que no necesariamente tiene que existir una creación. Ponemos el énfasis en que las actividades artísticas son culturales para destacar que mediante esta acción,

estamos fomentando la construcción de una cultura diferente. Aunque las actividades artísticas son inherentes a la historia de la humanidad, su enfoque socioeducativo es más reciente. En este caso, las actividades artísticas y culturales, según Moreno (2010) comparten las siguientes características:

(...) las actividades artísticas y culturales actúan como mediadoras, es decir, el objetivo fundamental no es que las personas que participan aprendan arte, sino que la actividad es una herramienta educativa que permite a los educadores incidir en otros objetivos, encaminados mayoritariamente a fomentar la autonomía de las personas y a promover procesos de inclusión social. (p.2)

Las actividades artísticas y culturales que persiguen un desarrollo comunitario no tendrían sentido sin la participación de los educandos, puesto que son espacios destinados a la interrelación humana, inherente a la creación colectiva. Es en esta participación donde se desarrolla el proceso creativo, en muchas ocasiones difícil de definir por su complejidad y espontaneidad de la misma. Es por ello, que la participación en sí, el acto de participar toma especial protagonismo, pues es donde esencialmente se desarrolla el saber ser y el saber estar. Y donde se produce la transformación tanto social como personal. La participación ha de partir de una motivación intrínseca, pues de otro modo carecería de significatividad para la persona, surtiendo apenas un efecto positivo en su vivencia.

2.1.- La participación y su aportación socioeducativa.

Participar supone tomar parte en algo. Nuestra identidad humana se define en gran medida por aquello en lo que nos implicamos. Participamos en lo que nos gusta y nos importa. Asimismo participar es algo democrático, porque lo hacemos con otras personas y eso supone establecer consensos y acuerdos. Participar es un proceso de negociación mediante el cual podemos decidir, crear y transformar. Roig Telo (2011) entiende la participación de la siguiente forma:

«Tomar parte en algo», de manera que el participante se implica de alguna forma en una actividad estableciendo un nexo. El problema de esta definición es que nos puede hacer pensar que acceder a un contenido gratuito, obtener información sobre un proyecto, dar nuestra opinión a través de una encuesta o interaccionar con una interfaz son formas de participación. Pero no es realmente así si no percibimos la capacidad de influir de forma tangible en el resultado final. Por esto es más exacto definir la participación como un proceso en el que se encuentran implicados diversos agentes, que se reconocen e influyen mutuamente. (p.102)

Por tanto, la participación en las actividades artísticas contribuye tanto a transformar el grupo como al individuo participante, que también sufre un proceso de transformación. Al participar en organizaciones locales, los miembros de la comunidad adquieren control sobre su entorno, se

identifican con la comunidad y contribuyen a fortalecer la cohesión social (Kloos et al, cit en Maya y Ramos, 2014). En este contexto se establecen relaciones con otros miembros de la comunidad, mejora la calidad de vida y fortalece la eficacia personal, colectiva y política (Florin y Wandersman, cit en Maya y Ramos, 2014). Como se puede observar, la participación es una relación bidireccional que afecta tanto al grupo donde se participa como a la persona participante. Dewey (cit en Rogoff, 1997) coincidía en el valor transformador de la participación y afirmaba que:

El entorno social (...) es verdaderamente educativo en sus fines en la medida en que el individuo comparta o participe en algún tipo de actividad conjunta. Participando en una actividad asociativa, el individuo se apropia del propósito que la provoca, se familiariza con sus métodos y temas, adquiere la habilidad necesaria, y se impregna de su espíritu emocional. (p.132)

Así mismo, la participación dota a las personas de estrategias para participar mejor, conformando de este modo sujetos más democráticos. Rogoff (1997), define este proceso como *apropiación participativa* al modo en que los individuos se transforman a través de su implicación en una u otra actividad, preparándose en el proceso para futuras participaciones en actividades relacionadas.

Ricart y Sauri (2009) coinciden también en esta idea y proponen los *proyectos artísticos de intervención comunitaria* como modelo metodológico para el diseño de este tipo de actividades que producen este tipo de cambio. (cit en Moreno, 2012):

La puesta en práctica de proyectos artísticos comunitarios comporta la realización de propuestas participativas que, basadas en la creatividad, fomentan las relaciones entre las personas y contribuyen a construir marcos de interacción que revierten en los participantes y en la comunidad en la que viven. (p.13)

En una sociedad que tiende aislarnos cada vez más, es de vital importancia construir espacios de resistencia que nos permitan redefinir la realidad conjuntamente. En ese sentido, la participación se puede entender como un espacio de empoderamiento y sin ella tampoco sería posible generar procesos que tengan la solidaridad como base. El arte comunitario surge como oportunidad para esa participación y mediante él, podemos dar un paso más en transformar la realidad social que nos rodea. Como afirma Lia Bang (2013):

Abordar el trabajo artístico desde lo comunitario ha permitido, a este arte participativo, constituirse como lugar de resistencia al aislamiento y la ruptura de lazos sociales, pero sobre todo, como espacio

de encuentro que permite pensar, crear y recrear las propias realidades, imaginando colectivamente abordajes posibles a problemáticas colectivas. (p. 8)

2.2- . Redes personales y sociales y comunidades de interés.

El valor de la participación en el individuo no se entendería sin su voluntariedad. Una persona no podrá aprovechar íntegramente una posibilidad de transformación si siente que su participación es obligada. En palabras de Pekrun, (cit en García Bacete et ol, 1997):

La motivación intrínseca se puede definir como aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para autorreforzarse. Se asume que cuando se disfruta ejecutando una tarea se induce una motivación intrínseca positiva. (p.9)

Para ello, hemos de buscar actividades con significados e intereses en común, en ese sentido, el concepto de comunidades de interés ofrece la búsqueda de aquellas actividades en las que el conjunto de participantes se reúnan de forma voluntaria, lúdica y democrática. Las comunidades de interés se caracterizan por girar alrededor de un interés o pasión en común, lo que suele implicar el establecimiento de un vínculo estrecho, activo y duradero. El deseo de compartir ideas, opiniones, gustos o incluso creaciones alrededor de un interés común han adquirido una nueva dimensión a través de internet. Las comunidades de fans son un ejemplo característico de comunidad de interés y desempeñan un papel importante en los procesos de creación cultural contemporáneos (Roig Telo, 2011). Las personas participantes en una actividad artística se reúnen en torno a un interés común, sienten placer al participar y, por tanto, forman parte de ella de forma voluntaria.

Son actividades significativas para las personas, de lo contrario, no se le encontrará un sentido a la participación en las mismas y posiblemente se reduzca la motivación o el arte sea meramente un espacio lúdico. Uno de los elementos que dota de mayor significado a la participación es la posibilidad de vincularse con el entorno. Lia Bang (2013) pone el acento en la significatividad de la relación con los otros y en el hecho social del arte comunitario:

En este proceso, el sujeto actúa en contextos de relación con otros, otros que participan de diversas formas de la acción creativa colectiva y que están también presentes en el sentido subjetivo que la creatividad adquiere para cada uno de ellos, aportando así a la valoración social del hecho artístico. Podemos pensar entonces, que en esta interacción comprendida en las prácticas artísticas colectivas se puede encontrar facilitado el desarrollo de configuraciones creativas, favorecido por lo colectivo del proceso, que pone el acento en la vinculación. (p.22)

Como se observa, las actividades artísticas suelen generar procesos que comparten muchos rasgos con las comunidades de interés. Por ello, debe acercarse y fomentar el interés en la ciudadanía. En ese sentido, la cultura debe seducir, no debe ser percibida como algo aburrido y elitista. Un ejemplo concreto puede ser el caso del teatro y como afirma Marsillach (2003), el deber pedagógico de los teatros institucionales puede producir efectos contrarios a los que se pretenden, si un niño se duerme viendo una obra, no hay que extrañarse de que no quiera volver al teatro.

La utilización del arte y la cultura tiene un rasgo cointegrador, ya que todas las personas tenemos capacidad creativa. No obstante, una de las dificultades que podemos encontrarnos en el diseño de actividades artísticas y culturales, es que debido a la educación bancaria, tenemos unos procesos de socialización en los que se reprime la capacidad creativa. La creatividad es una potencia que tenemos en muchos aspectos dormida, por ello es importante el ejercicio que permite ponerla en marcha. (Lia Bang, 2013)

3-. El valor socioeducativo de las actividades culturales y artísticas.

En Educación Social nuestras acciones tienen una intencionalidad educativa. Buscamos una finalidad y es necesario saber las necesidades y potencialidades de las personas para poder diseñar las metodologías de intervención más adecuadas.

3.1-. La intencionalidad educativa.

Una obra de arte supone un objeto que ha trascendido del plano espiritual del artista al mundo material. Es un objeto creado a partir de un sentir, observación, intuición del artista y que ahora puede ser contemplado por quien lo observa, pudiendo en cierto modo, leer el mundo a través de los ojos del mismo artista. Las actividades artísticas y culturales en un sentido amplio, son una estrategia metodológica de intervención socioeducativa fundamental en el trabajo educativo con diferentes colectivos con problemática social y, entre ellos, los jóvenes en situación de riesgo social (Mundet, A; 2014). Por ello, el arte es un lenguaje que nos permite la posibilidad de comunicarnos a niveles más profundos. En palabras de Cornago (2015):

Abordar una acción con instrumentos de creación es ofrecerle la oportunidad de que pueda ser también otra cosa, política, educación, terapia o locura, sin ser nada de eso, o al menos, no solo eso; la

oportunidad de que ocurra sin llegar a ocurrir más allá del momento en el que está sucediendo. (p.127)

Así mismo, enfocar la práctica socioeducativa con un enfoque artístico, nos permitirá que las personas sean sujetos de su experiencia de cambio, en vez de ser objeto de un proyecto socioeducativo diseñado de forma vertical y autoritaria. Como observa Rojas (2016):

La Unesco considera el dominio de la cultura y las artes necesario para la formación de las personas. En efecto, cuando en la educación se incluyen diferentes manifestaciones creativas, como la música, el teatro, la danza o movimiento corporal y las artes visuales, mediales y literarias, se provee el máximo de oportunidades para el desarrollo integral y autónomo de las personas como sujetos de su propia experiencia. (párr.4)

La educación fomenta el empoderamiento y busca lograr el mayor grado de desarrollo en las personas. Las consecuencias de participar en prácticas artísticas coinciden en muchos aspectos con las metas de la educación y es por ello que la profesión de la educación social debería interesarse por el arte como una metodología socioeducativa. Así mismo, todo arte forma parte de la cultura en la que vivimos y no podemos entender la educación social aislada de la cultura, ya que gran parte de nuestra identidad tiene raíces en la cultura que habitamos. Ros (2006) coincide con esta idea al señalar el valor social del arte:

El Arte, en sus más diversas expresiones, es una actividad eminentemente social, que se hace presente en la vida cotidiana del hombre. Es un aspecto central de su vida que lo ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos ya que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo. El Arte ocupa un lugar destacado para todos, es parte de la experiencia pública, ya que a través de él se manifiesta la propia cultura. (p.1)

La creación nos permite reformular la realidad, lo que supone que comunicamos al resto de la sociedad nuestra lectura del mundo. Por ejemplo, gracias al arte feminista millones de mujeres en todo el mundo pueden ser más conscientes de la discriminación que sufren y gracias a esa comprensión pueden generar procesos de empoderamiento, necesarios para un cambio social.

De este modo, las actividades artísticas quitan el carácter de obligatoriedad que tanto limitan la motivación de las personas participantes, creándose *comunidades de interés*, donde el interés viene desde el participante y no desde la persona que educa. Ello supone que la relación socioeducativa sea más horizontal, borrándose muchas veces el límite que separa al educador o educadora del educando, puesto que ambos se sumergen en un mismo proceso.

Así mismo, la capacidad creativa tiene un carácter universal y promueve los valores de una sociedad inclusiva, en la que todas las personas podemos participar. Con la generación de dinámicas socioeducativas con una perspectiva artística y creadora, podremos asegurarnos de que ninguna persona se quede excluida. Como así lo manifiesta Ros (2006):

Toda actividad creadora posee como base a la imaginación que se encuentra manifestada por igual en los aspectos culturales, científicos o técnicos de la vida del Hombre. Todo lo que no tenga que ver con el mundo de la naturaleza y sí con el de la cultura es el resultado de la imaginación y de la creación humana. Por lo tanto, todos los seres humanos poseemos capacidad para la creación. (p.4)

3.2.- La función socializadora y empoderadora del arte.

El arte es, entre otras cosas, una forma de comunicación que tiene el ser humano y a través de él puede llevar a cabo procesos de socialización, en los que podrá transformar su identidad y personalidad como individuo. Dialogar con el arte, como afirma Vilar (cit. en Romeu, 2008), es dialogar con lo diferente, con lo inesperado; ello, sin duda, precisa de habilidades —aunque no de criterios normativos— y de deseo, ganas, placer. Las actividades artísticas incentivan procesos de socialización, integración y cooperación (Molina et al, cit. en Mundet, 2014). La función socializadora del arte cumple con eso: es la experiencia del sujeto en contacto con un objeto estético la que, a través de la atención estética, posibilita que el arte sirva de estrategia para la conversación social (Romeu, 2008).

Así mismo, el arte como forma de comunicación convierte nuestras relaciones humanas en algo más diverso y enriquecedor. Lejos de la concepción de arte como algo elitista, cualquier persona que se lo proponga puede manejar y entender este lenguaje, favoreciendo la integración y entendimiento entre las personas. En la filosofía de la Educación por el Arte no se pretende formar artistas profesionales, sino formar un pueblo que practique y disfrute con las actividades artísticas, los hechos creativos, que reivindiquen los lenguajes artísticos como formas estéticas de comunicación entre las personas. (Stokoe, 1990)

Por lo tanto, el aprendizaje de formas de lenguaje artísticas nos dará una visión más amplia, crítica y constructiva sobre el mundo que habitamos, permitiéndonos de esta forma transformar la realidad. En nuestro propio proceso de socialización, de forma indirecta se transforma la misma sociedad, conformándose una relación simbiótica entre sociedad e individuo. Como observa Ros

(2006):

El aprendizaje de los lenguajes artísticos, implica el conocimiento de sus facetas sintácticas, semánticas y pragmáticas. Este tipo de conocimiento contribuirá a alcanzar competencias complejas relacionadas al desarrollo de la capacidad de abstracción, a la construcción de un pensamiento crítico y divergente y a la apropiación de valores culturales. (p.6)

Como hemos observado, el arte requiere de un proceso comunicativo, por lo que puede funcionar como un importante agente socializador y en este proceso de socialización el individuo se afilia al grupo, desarrollando una identidad y que con ello, se proyecta o adscribe a un número determinado de categorías sociales (Tafjel, 1982). Es por ello que el arte puede funcionar en procesos socioeducativos con diversos fines, entre ellos la redefinición personal y el empoderamiento y por lo tanto, ser útil en procesos de inclusión social.

La exclusión social es un problema que puede tener diversos orígenes, el más común es el económico. No obstante, la escasa calidad que tiene el tejido social del individuo es una de las problemáticas compartidas en la mayoría de situaciones de exclusión. Como afirma Alzugaray (2011):

Entendemos por problemas de inclusión social, aquellos que afectan severamente la calidad de vida de una parte de la población, a nivel material y simbólico. Estos problemas refieren a las desventajas de individuos o de grupos sociales que surgen por estar excluidos de las oportunidades compartidas por otros. (párr. 9)

De acuerdo con Sen (cit. en Alzugaray, 2011), situamos el análisis de la exclusión social en un marco que desborda la noción de pobreza, para entenderla como privación de capacidades que las personas valoran por alguna razón. Si bien la privación puede derivarse de aspectos económicos, no es la única dimensión que puede estar detrás de la exclusión social. Por el contrario, las privaciones son multidimensionales y por ello también son multidimensionales las modalidades de la inclusión social. Participar en actividades culturales y artísticas puede desarrollar un adecuado tejido social, que podrá servir para forjar una seguridad que cultive determinadas habilidades

4-. Identificación de buenas prácticas con perspectiva cultural y artística: La comunicación popular y la animación teatral.

En la práctica existen varios ejemplos de actividades culturales y artísticas, en este TFG nos fijaremos concretamente en la comunicación popular y en la animación teatral. Estas propuestas comparten tanto su potencial transformador como su alto potencial participativo. Concretamente elegimos la comunicación popular y la radio comunitaria porque son las prácticas en las que hemos focalizado nuestra atención a la hora de analizarlas y observarlas.

4.1-. Comunicación popular: El valor de la radio comunitaria.

La comunicación comunitaria, popular y educativa no posee una definición única y consensuada, sino que es producto de una praxis, de un largo proceso de síntesis cultural, social y político comunicacional, que involucra participación, interacción y encuentro con la comunidad. (Amati, Isella y Lois 2014)

Hoy en día, los medios de comunicación masivos tienen mucho peso en los procesos de socialización de las personas, haciendo que los valores individuales y competitivos sean muy habituales. Se tiende a relacionar lo que dicen los *mass media*, con la verdad, sin pasar por un filtro crítico el constante bombardeo de información al que estamos sometidos. Los medios de comunicación no reflejan la realidad, sino que la construyen. Y ese lugar desde donde la construyen no puede estar reservado al pensamiento de unos pocos. (Amati, Isella y Lois, 2014)

Frente a los medios de comunicación masivos que responden a intereses económicos y políticos determinados, existen alternativas desde la comunicación popular. Estos modelos alternativos de comunicación se caracterizan por ser democráticos, ya que al contrario de los medios elitistas, en ellos puede participar la población del entorno comunitario concreto donde se desarrolle el proyecto. Además, históricamente se relacionan con procesos de empoderamiento, ya que en muchas ocasiones se definen por ser procesos protagonizados por mujeres, homosexuales y obreros. (Crabtree 1993)

Las propuestas de comunicación popular son especialmente relevantes e interesantes de trabajar como educadores y educadoras sociales en ámbitos de exclusión social, puesto que se puede trabajar al margen de la alfabetización o cualquier identidad cultural predominante, creando

así vínculos entre los diferentes estratos culturales y sociales. Como observa Muñoz González (cit en Amati, Isella y Lois, 2014):

La Comunicación Popular se enroló en la misma propuesta, desligándose de la alfabetización. Desde el teatro, las filminas, las fotografías, los boletines y periódicos locales, la radio local, los folletos, era posible plantear la comunicación para grupos pequeños, donde la finalidad central era la comunicativa pero entroncada en la comunicación popular. La definición del comunicador era la del vehiculizador de la liberación ideológica del pueblo. (p.12)

Dentro de la comunicación popular podemos observar varios ejemplos, desde revistas, como “La garganta poderosa”, nacida en las villas de emergencia de Argentina, hasta programas de televisión. No obstante, en esta investigación nos centraremos en el ejemplo de la radio comunitaria como herramienta socioeducativa. La radio comunitaria ha transformado los criterios que muchas personas tenían sobre el papel de la comunicación en la sociedad. Mientras el dilema fundamental se refiere a los problemas de financiamiento, las variadas historias y filosofías de la radio comunitaria continúan representando un modelo de comunicación democrática. (Crabtree, 1993)

4.2.- Animación teatral: El valor del teatro social.

En palabras de Úcar (2010) la animación teatral es:

(...) aquel conjunto de prácticas socioeducativas con personas, grupos o comunidades que, a través de metodologías dramáticas o teatrales, genera procesos de creación cultural y persigue el empoderamiento de los participantes. (p.217)

El teatro social se puede definir como un conjunto de prácticas socioeducativas con personas, grupos o comunidades que, a través de metodologías dramáticas o teatrales, genera procesos de creación cultural y persigue el empoderamiento de los participantes, (Úcar, 2006). Es una de las metodologías socioeducativas con perspectiva artística más notoria, en sí es un término paraguas y complejo que abarca muchas técnicas, no obstante, resulta de especial interés debido a su valor para la inclusión, ya que posibilita la participación a cualquier persona que lo desee. Así mismo, es una estrategia metodológica, que nos permite trabajar infinidad de temáticas, por lo que es una técnica con posibilidades de utilizarse con diferentes colectivos de personas.

Dentro del amplio marco de la animación teatral, se encuentra el teatro social que resulta muy interesante como propuesta socioeducativa, ya que se dirige a personas en situación de

vulnerabilidad social y como afirma Klein (1999), sirve para representar las problemáticas sociales, siendo una estrategia de denuncia y de creación de vínculo entre las personas participantes. Los principales rasgos del teatro comunitario o social son la horizontalidad, la finalidad artística y social y la construcción de un espacio para la producción. (Nardone, 2010)

En el sentido de la formación, resulta interesante que existan propuestas como el perfil de “Animador teatral”. Este perfil, como afirma Pérez Gómez, (1993):

(...) se caracteriza como un clínico que diagnostica permanentemente la situación y elabora estrategias de intervención específicas y adaptadas a la situación concreta del grupo, evaluando el significado de los intercambios que se han producido (p. 95).

5-. La formación del educador social con perspectiva cultural y artística: La mediación artística.

Uno de los contextos donde los y las educadoras sociales tienen gran presencia son los centros de día, donde muchas de las actividades suelen consistir en talleres. En todos estos procesos, la actividad artística actúa como mediadora, es decir, el objetivo fundamental no es que las personas que participan aprendan arte, sino que la actividad es una metodología educativa que permite a los educadores incidir en otros objetivos, encaminados mayoritariamente a fomentar la autonomía de las personas y a promover procesos de inclusión social (Moreno, 2010). Podemos afirmar que la utilización de actividades artísticas es compatible con el seguimiento y evaluación de los procesos educativos de las personas con las que trabajamos, puesto que es habitual que en los centros de día convivan diferentes profesionales de la entidad educativa correspondiente.

Así mismo, esta práctica respeta la autonomía de la persona, lo que favorece que sea dueña y protagonista de su propio proceso de cambio. Además, durante el proceso, se ampliaría tanto el imaginario como la forma de entender el mundo del educando. En palabras de Moreno (2010):

La actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural; permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico. Igualmente, facilita a la persona en situación de exclusión social darse cuenta de sus dificultades, elaborar sus conflictos y realizar un camino hacia la autonomía. (p.2)

No obstante, uno de los inconvenientes, es que el educador o educadora social que suele dinamizar estos talleres no es consciente de la dimensión artística en la que suele embarcar a sus educandos y además carece de formación artística alguna. Es por ello que no se puede aprovechar al máximo las oportunidades educativas de dichos talleres. Como afirma Moreno (2010):

Depende de cómo se desarrolle la actividad puede ser solamente un mero entretenimiento. Es necesario que los profesionales tengan formación específica en educación artística, pero no en cualquier modelo de educación artística (...), sino en mediación artística. (p.2)

En conclusión, el rol de la persona educadora social, sería el de mediador de dichos procesos, una persona que facilita la actividad artística, donde las personas participantes se ven inmersas como sujetos de cambio y protagonistas de su propio proceso de transformación. De este modo, se elimina la barrera entre educador y educando, todas las partes implicadas se relacionan y se transforman en un marco de igualdad. Para ello, la formación en mediación artística, hará que la persona educadora enfoque dichas actividades más allá de lo lúdico, con una perspectiva transformadora.

6-. Metodología

Debido a la finalidad que persigue esta investigación, comprender el valor socioeducativo de las actividades artísticas y culturales para proponer una serie de directrices que fomenten su implementación en la Educación Social, optamos por la metodología de investigación cualitativa ya que según Vera-Vélez (2003) define así la investigación cualitativa como:

Aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. (p.1)

Este análisis y descripción, se hará, en nuestro caso mediante las respuestas de las personas participantes. Al mismo tiempo, observando el desarrollo de las actividades y de las recomendaciones de las personas dinamizadoras, podremos proponer una serie de directrices para fomentar la implementación de este tipo de actividades en Educación Social.

6.1-. Objetivos generales y específicos.

Objetivo general:

➤Comprender el valor socioeducativo de las actividades artísticas y culturales para proponer una serie de directrices que fomenten su implementación en la Educación Social.

Objetivos específicos:

➤Analizar la metodología empleada en las prácticas educativas con enfoque artístico y cultural.

➤Identificar las claves que rigen este tipo de propuestas.

➤Indagar el valor socioeducativo de la formación artística y cultural.

➤Proponer directrices para proyectar estas actividades en programas de Educación Social.

6.2 Contexto de la investigación: Asociación Bizitegi.

La asociación Bizitegi nace en el barrio de Otxarkoaga, en 1980, dando respuesta a las problemáticas de exclusión social que sufría la población. Los años 80 en Bilbao se caracterizan por la gran problemática que hubo en torno a los problemas de adicción a las drogas, así mismo, el barrio de Otxarkoaga es históricamente reconocido como el más pobre de la ciudad de Bilbao, teniendo las menores rentas por habitante de toda la villa. Estos dos factores supusieron que la población del barrio fuera más vulnerable a determinadas problemáticas, siendo el barrio con mayor rango de población que padece problemáticas relacionadas con la exclusión social. Actualmente lleva a cabo su labor en toda la villa y atiende principalmente problemáticas de drogadicciones, enfermedad mental grave y sinhogarismo. Para ello, cuenta con un numeroso equipo socioeducativo y espacios, como viviendas tuteladas y centros de día. Tomamos como referencia esta asociación porque es referente en la utilización de buenas prácticas relacionadas con el arte y la cultura.

El hecho de haber participado en esta asociación, nos ha dado la oportunidad de tener una observación directa durante un periodo de 4 meses. Esto nos ha permitido desarrollar una relación más íntima y de confianza tanto con las personas profesionales que coordinan, dinamizan y animan las actividades de la entidad como con las personas participantes, lo que nos ha facilitado obtener la información con mayor facilidad y profundidad. Los grupos en los que se han desarrollado la

investigación han sido: el grupo de teatro social “Zenbatu” y el programa de radio comunitaria “Locura feliz”. Ambos son actividades artísticas y con perspectiva comunitaria.

6.2.1-. Grupo de teatro social: Zenbatu.

El teatro social se caracteriza por escenificar y realizar obras de teatro con temática social e implica, por tanto, un análisis y crítica social. A su vez, podemos reforzar nuestra identidad y autoestima mediante la asunción de roles que no son los nuestros, suponiendo así una oportunidad de crecimiento personal y que pone en juego la creatividad de las personas, puesto que la obra se va “escribiendo” sobre la marcha, sin existir un guión previo. El tener propuestas creativas propias y colectivas supone un sentimiento de pertenencia a nuestra cultura, dejando de verla como algo ajeno y elitista. Su función educativa implica el *aprendizaje y desempeño de roles*. También trabaja la *corresponsabilidad*, ya que una obra funciona como un todo colectivo y si falla uno de los componentes, se desequilibra toda la obra.

El grupo analizado en esta investigación se llama “Zenbatu” y funciona como propuesta de ocio educativo dentro de la asociación bilbaina “Bizitegi”. El colectivo de personas que participan en este grupo presenta problemáticas de exclusión social. Concretamente, participan personas que han vivenciado procesos de sinhogarismo, toxicomanías y grave enfermedad mental. Podemos afirmar que su problemática de exclusión social se deriva del estigma. Es por ello que en las obras se suele presentar especial sensibilidad por temáticas de desigualdad social, siendo la desigualdad de género una problemática asiduamente retratada en sus obras.

En dicho grupo las obras se crean durante el mismo proceso y no se escoge una previamente escrita, lo que aumenta el valor creativo de la misma y la significación para los usuarios. Creo que la mejor forma de definir en qué consiste este grupo es la forma en la que lo definen las personas participantes:

<<Al principio cada uno va aportando sus ideas, luego mediante técnicas de improvisación se va definiendo poco a poco la obra y al final el resultado es una obra plenamente estructurada, pero sin guión escrito.>> (Entrevista 2)

6.2.2-. Programa de radio “Locura feliz”.

El programa de radio locura feliz es un proyecto de radio comunitaria, que se emite dentro de la emisora “Candela radio”. En ella, personas con problemáticas derivadas de la exclusión social pueden hablar tanto de sus problemáticas como debatir temas comunes como, por ejemplo, el afecto y las relaciones interpersonales. Mediante esta actividad, se establece un canal de comunicación entre las personas excluidas y la persona que sintoniza el programa, creándose así, la posibilidad de que la sociedad excluyente empatee, siendo este el primer paso hacia un cambio derivado de la superación del estigma.

El programa, así mismo, es uno de los recursos socioeducativos que la asociación Bizitegi ofrece a las personas usuarias. Junto a los grupos de teatro, son propuestas socioeducativas que tienen un enfoque artístico.

En el programa de radio las personas participantes asumen el rol de locutor o locutora, lo cual les pone en el lugar de alguien que tiene que comunicar para un público diverso. De esta forma se puede trabajar la comunicación interpersonal, pudiendo mejorar nuestra capacidad para que nos pueda entender el otro. La radio es un trabajo que se ofrece a la comunidad y que a su vez se hace con la comunidad.

6.3- . Técnicas de recogida de información.

Las técnicas de investigación que han sido utilizadas en esta investigación han sido: el análisis documental y la entrevista semiestructurada. Las entrevistas se han realizado tanto a educadores como personas participantes de actividades culturales y artísticas de la Asociación Bizitegi.

Análisis documental.

El análisis documental «consiste en seleccionar ideas relevantes de un documento, a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información contenida en él (Baptista, Fernández y Hernández, 2003). Para establecer los antecedentes y poder interpretar de forma más rigurosa la información recogida, es necesaria una revisión de la literatura científica que legitime nuestro trabajo. Así mismo, nos permitirá contrastar la información recogida con teorías y resultados de rigor científico.

Entrevistas semiestructuradas.

La entrevista semiestructurada es un camino clave para explorar la forma en que los sujetos experimentan y entienden su mundo. Proporciona un acceso único al mundo vivido de los sujetos, que describen en sus propias palabras sus actividades, experiencias y opiniones, Kvale (2011). En esta investigación tratarán de recogerse las experiencias subjetivas de cambio y empoderamiento vividas en procesos artísticos y de participación en la vida cultural. Las entrevistas se dirigen tanto a las personas profesionales que dinamizan estas actividades como a personas usuarias que participan en ellas. El perfil de las personas dinamizadoras a las que ha sido realizada esta entrevista se puede observar en la siguiente tabla.

•Edad	•Perfil
•28 años	•Educador social. Dinamizador del taller de radio “Locura feliz”
•42 años	•Educador social. Dinamizador del taller de radio “Locura feliz”
•39 años	•Director de teatro. Dinamizador del grupo de teatro “Pausoka”
•21 años	•Educadora social en prácticas.

Tabla 1: Perfil de las personas dinamizadoras entrevistadas. Elaboración propia.

Objetivos específicos.	Dimensiones.	Preguntas guión.
Analizar la metodología empleada en las prácticas educativas con enfoque artístico y cultural.	Metodología de las propuestas socioeducativas con enfoque artístico y cultural.	¿En qué consiste la metodología planteada en el taller de radio/teatro? ¿Qué perfil profesional se requiere para dinamizar este tipo de acciones? ¿A quién se dirige este tipo de propuestas?
Identificar las claves que rigen este tipo de propuestas.	Claves significativas que rigen estos programas.	¿Qué aspectos son importantes para diseñar este tipo de prácticas? ¿En qué claves se pone la atención? ¿Por qué? ¿Qué dirías que es lo más significativo de este tipo de talleres desde un punto de vista socioeducativo?
Indagar el valor de la formación artística y cultural.	Valor socioeducativo de las actividades culturales y artísticas.	¿Qué tipo de impacto socioeducativo tienen estas acciones en las personas que participan? ¿Qué valor le dais dentro de Bizitegi?
Proponer directrices para proyectar estas actividades en programas de Educación Social.	Directrices para proyectar actividades artísticas y culturales en programas de educación social.	¿Qué directrices socioeducativas tendrías en cuenta a la hora de implementar este taller en un programa de Educación Social?

Tabla 2: Enfoque de las entrevistas realizadas a educadores. Elaboración propia.

En el siguiente cuadro puede observarse el perfil de las personas participantes a las que ha sido realizada esta entrevista.

Edad	Perfil
38 años	Usuaría de Bizitegi y participante en grupo de teatro "Pausoka".
29 años	Usuario de Bizitegi y participante en grupo de teatro "Pausoka".
46 años	Usuario de Bizitegi y participante del taller de radio "Locura feliz".
41 años	Usuario de Bizitegi y participante del taller de radio "Locura feliz".
56 años	Usuario de Bizitegi y participante del taller de radio "Locura feliz".

Tabla 3: Perfil de las personas participantes entrevistadas. Elaboración propia.

	Objetivos específicos	Dimensiones	Preguntas guión
	Analizar la metodología empleada en las prácticas educativas con enfoque artístico y cultural.	Metodología de las propuestas socioeducativas con enfoque artístico y cultural.	Describe cómo se desarrolla el taller de radio/teatro y cuál es tu percepción sobre los distintos momentos y situaciones en el proceso del taller.
I	Identificar las claves que rigen este tipo de propuestas.	Claves significativas que rigen estos programas.	¿Qué aspectos del taller han sido importantes para ti?
In	Indagar el valor de la formación artística y cultural.	Valor socioeducativo de las actividades culturales y artísticas.	A nivel personal y social, ¿en qué te ayudan este tipo de acciones? ¿Recomendarías estas actividades a otras personas de tu entorno? ¿Por qué?
	Proponer directrices para proyectar estas actividades en programas de Educación Social.	Directrices para proyectar actividades artísticas y culturales en programas de educación social.	¿Qué tipo de mejoras plantearías en estos talleres? Ej: organizativas, recursos de apoyo, mayor dedicación horaria, etc.

Tabla 4: Enfoque de las entrevistas realizadas personas participantes. Elaboración propia.

7-. Análisis e interpretación de los resultados.

En función de la información recogida en las entrevistas, se ha realizado un análisis del contenido, seleccionándose los conceptos más recurrentes y dándoles significación en torno a un sistema categorial de elaboración propia.

Dimensiones	Categorías
Metodología de las propuestas socioeducativas con enfoque artístico y cultural y perfil de las personas entrevistadas.	<ul style="list-style-type: none"> •Desarrollo y método de los talleres. •Perfil de las personas dinamizadoras. •Perfil de las personas a las que van destinadas estas propuestas.
Claves significativas que rigen estos programas.	<ul style="list-style-type: none"> •Procesos importantes para el desarrollo de estos talleres. •Claves significativas de estos talleres. •Valor de las actividades en la entidad.
Valor socioeducativo de las actividades culturales y artísticas.	<ul style="list-style-type: none"> •Cambios percibidos por las personas. •Beneficios reportados a través de la participación. •Impacto socioeducativo de las actividades culturales y artísticas.
Directrices para proyectar actividades artísticas y culturales en programas de educación social.	<ul style="list-style-type: none"> •Directrices socioeducativas para implementar este tipo de actividades en Educación Social. •Propuestas para mejorar las actividades con enfoque artístico y cultural.

Tabla 5: Modelo de sistema categorial. Elaboración propia.

Metodología de las propuestas socioeducativas con enfoque artístico y cultural.

Las metodologías en este tipo de actividades son diversas, pero se destaca como ideas significativas que las creaciones son colectivas y es a través de la participación de las personas usuarias que se construye el proceso. Las personas dinamizadoras, a su vez, tienen la función de facilitar que el desarrollo del proceso de lleve a cabo de forma adecuada, por ejemplo, con técnicas de participación y construcción conjunta de información.

<<El eje de lo que estamos haciendo en el taller de teatro cruza estrictamente lo comunitario. ¿A qué me refiero con comunitario? A la participación de toda persona que está en el taller. Refiriéndome concretamente a usuarios, educadores, gente en prácticas, personas voluntarias... Cualquier tipo de persona que quiera participar en el taller puede desarrollar la construcción del taller mismo.>> (entrevista 1)

En estos espacios comunitarios los educadores y educadoras sociales han de garantizar la libertad de expresión, tal y como lo señala en la siguiente cita un dinamizador:

<<El teatro lo bueno que tiene es que da voz a esa gente que necesita ser escuchada. Y si tenemos una herramienta de dinamización, con gente como la que tenemos aquí... con problemáticas de exclusión social, permite que se les pueda oír, que puedan decir lo que callan. Aquello que les cuesta decir de viva voz y que el teatro les da la oportunidad de decirlo sin miedo a una reprimenda, a que les digan “cállate”... A no sentirse excluidos de esa parte de que puedas decir lo que quieres, tener una libertad de expresión que no habría de otras maneras.>> (entrevista 1)

El arte es en sí mismo un mensaje, que tiene un origen, donde los artistas son las personas participantes, y un destinatario, que sería el resto de la sociedad. La metodología, aborda por tanto la forma en la que se desarrolla y construye dicho mensaje. Centra la atención en las técnicas de participación y en resolver cómo se recogen todas las aportaciones en dicho mensaje, buscando acomodar las técnicas en relación a las características del grupo y del proceso.

<<El taller de radio es una metodología de comunicación popular, donde las personas participantes pueden alzar su voz y crear mensajes para el resto de la sociedad. Si estas personas no son escuchadas, difícilmente podrá existir un cambio.>> (entrevista 5)

El perfil de las personas que dinamizan este tipo de actividades es de Educadores Sociales con habilidad para fomentar el aprendizaje autónomo, de hecho, afirman que existe un gran vacío entre lo artístico y lo social, cuando ambos se complementan muy bien. Es por ello que las metodologías planteadas en este tipo de actividades pueden variar por cada actividad, en función de la experiencia personal de los educadores. Aunque en este tipo de actividades se destaca la importancia de la participación de las personas y participantes. Por otro lado, otro tipo de perfil es el del artista, sin formación específica relacionada con la Educación Social pero con cierta sensibilidad comunitaria y social, que dispone sus habilidades para el desarrollo de un proceso artístico comunitario.

<<Es un perfil bastante autodidacta. También es un perfil de un tipo de Educador Social específico interesado en el mundo del arte y la cultura.>> (entrevista 4)

Al haber realizado la investigación en una Asociación que trabaja directamente con personas en situación de exclusión social, se evidencia que son actividades con gran significación para personas en esta situación. Aunque gracias a la bibliografía y la experiencia de las personas que han participado en la investigación, se sabe que son procesos que pueden ser beneficiosos para cualquier persona, ya que se entrenan habilidades sociales y se crea un tejido social.

<<Este tipo de actividades pueden resultar muy beneficiosas en cualquier colectivo que sufra problemáticas derivadas de la exclusión social.>> (entrevista 1)

Claves significativas que rigen estos programas.

La clave que define este tipo de programas es la participación, pues son procesos en los que la construcción de la obra artística, como puede ser un programa de radio o una obra de teatro, es resultado de los aportes de todas y cada una de las personas. Para que esto sea posible, otra de las claves es que el dinamizador sirva como canal que exprese todos los sentimientos y opiniones de las personas participantes. Por ejemplo, en Zenbatu, el director es el que da forma final a la obra recogiendo todo lo que va sucediendo en el proceso de creación.

<<Se centra la atención en la participación de las personas, creo que es necesario entender que sin su participación, las obras no saldrían adelante. Son las ideas y sus formas de expresión las que van dotando de identidad a la obra.>> (entrevista 1)

El valor que le dan las personas a este tipo de talleres también es muy significativo y todas las personas entrevistadas coinciden en que es algo que recomendarían a cualquier persona. Además, afirman que son contextos donde las relaciones son horizontales.

<<Realmente es algo que recomendaría a cualquier persona. Pienso que si me ha ayudado aquí puede ayudar a cualquiera. E incluso los educadores salen con una sonrisa muy grande cuando acaba el taller. Ayuda a romper un poco esa barrera que tenemos con los educadores. En mi caso es una motivación que exista este taller, donde puedo expresarme, rompes muchas barreras y te permite relacionarte con los demás.>> (entrevista 3)

En cuanto a la motivación, esta suele ser intrínseca y las personas entrevistadas manifiestan un auténtico interés por las actividades.

*<<Si, vengo muy motivado. Al resto de mis compañeros también les gusta venir y creo que eso se nota, porque hay mucha implicación en que todo salga lo mejor posible.>> (entrevista 3)
<<Me propusieron participar en la radio, no vengo obligado. Dije que sí porque estaba muy animado.>> (entrevista 6) <<Desde que me ofrecieron la radio vengo voluntariamente, sin duda. Me parecía muy atrayente y aquí me siento muy agusto.>> (entrevista 7)*

Valor socioeducativo de las actividades culturales y artísticas.

Se reportan unos cambios positivos a nivel personal, como la pérdida de miedo a la hora de participar, la creación de una red social con las otras personas participantes. También se destaca la posibilidad de un espacio para la expresión. La oportunidad de tener un medio de expresión para el resto de la sociedad también es valorada, existiendo la percepción de que puede ser un primer paso para que la gente cambie de percepción sobre el estigma que sufren las personas en situación de

exclusión social.

<<En persona, que estamos desarrollando un seguimiento más estricto, se ven desarrollos cognitivos, desarrollos a nivel social, de expresión, de interacción social, desarrollo de valores críticos, de capacidades básicas mínimas... y ojo, no me refiero solo a las personas usuarias, sino a todas las personas participantes. Quizás una persona usuaria puede tener algún tipo de (entre comillas lo digo...) alguna deficiencia, como yo también puedo tener una deficiencia en lo referido a la expresión.>> (entrevista 1)

<<Yo era una persona que me relacionaba con cuatro personas nada más de mi entorno. Y lo primero que noté es que primero participas, sientes que es tuyo y te hace olvidar tus problemas. Te hace abrirte a la gente, expresarme y muchas más cosas.>> (entrevista 2)

En los grupos se crean lazos de solidaridad, pues cada participante es consciente de la realidad de sus compañeros y compañeras. El sentido psicológico de comunidad es una experiencia subjetiva de pertenencia a una colectividad mayor, formando parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en la que se puede confiar (Sarason, cit. en Maya, 2004). Para que un cambio social sea posible, es necesario que la sociedad en su conjunto sea consciente de la problemática social existente que se quiera cambiar. Para que eso ocurra, ha de haber una empatía, la cual es posible al conocer la realidad del otro. La empatía es el primer paso para que se creen lazos de solidaridad. Dicho proceso puede suponer que personas que no sufran determinadas opresiones tomen medidas concretas favorables a un cambio social. En relación a una pregunta sobre el sentimiento de grupo, una usuaria coincidía en este aspecto:

<<La verdad que nos apoyamos mucho. Y es curioso porque entre nosotros solo tenemos amistad aquí y solo nos reunimos una vez por semana. Te sientes muy arropada, muy apoyada en todos los sentidos. Ya puede haber salido bien o mal que siempre hay una sonrisa... siempre te sientes muy apoyada la verdad.>> (entrevista 2)

Dentro de Bizitegi se reconoce el valor de estas actividades, ya que han demostrado ser recursos socioeducativos con consecuencias muy positivas. Además, es un espacio de visibilización para las personas que normalmente permanecen silenciadas.

<<Creo que Bizitegi se está dando cuenta de que es una forma diferente de darse a conocer a la sociedad. Uno de los efectos que tiene es que la sociedad solo vemos la realidad que queremos. Hay una realidad tapada que no tiene protagonismo y que ahora la gente de a pie la va a destapar, va a escuchar la opinión de otras personas oprimidas. Que se habla de la gente excluida... pues sí, pero hablan técnicos... psicólogos... no se da tanto protagonismo a las personas que sufren esta realidad. Tampoco damos protagonismo a que puedan hablar de cualquier tema y puedan hacer cualquier cosa, no solo cosas relacionadas a lo que están viviendo ellos.>> (entrevista 4)

Directrices para proyectar actividades artísticas y culturales en programas de educación social.

Es necesario incluir en el curriculum de la educación social contenido relacionado con la educación artística. En relación a la bibliografía consultada, se propone que el modelo a trabajar sea el de mediación artística. De esta forma, los educadores se verán incentivados a incorporar este tipo de actividades en programas de Educación Social.

Los educadores del programa de radio entrevistados afirman haber tenido procesos formativos de carácter informal, es decir, en su relación con el mundo artístico, han logrado ir adquiriendo una serie de estrategias y metodologías que les han permitido dinamizar las actividades. No obstante, reflejan la necesidad de que la educación artística sea contemplada dentro de la formación de los y las educadoras sociales y que de haber tenido dicha formación, habrían tenido menos problemas a la hora de diseñar sus actividades.

<<No se si la formación artística es necesaria, pero sería aconsejable. Claro, cuando te metes en cualquier campo artístico, si tienes conocimiento podrás moverte mejor. Eso infliere en tu seguridad a la hora de impartir cualquier tipo de taller.>> (entrevista 4)

Así mismo, el director de teatro que dinamiza el grupo de teatro social “Zenbatu”, afirma que *“en sí esto es un pequeño vacío y hay muy poca documentación, pues confluye tanto lo social como lo artístico”* (entrevista 1). Él sí que cuenta con formación artística, concretamente, es director de teatro. No obstante, carece de formación relacionada con la Educación Social. En todos los casos, se relaciona la formación artística con una mayor seguridad a la hora de dinamizar este tipo de actividades. En palabras del dinamizador del taller de radio:

<<Cuando te metes en cualquier campo artístico, si tienes conocimiento podrás moverte mejor. Eso infliere en tu seguridad a la hora de impartir cualquier tipo de taller. Yo personalmente no tenía experiencia en la radio. Creo que es tener sentido común y es importante tener una parte creativa.>> (Entrevista 4)

Se manifiesta que este tipo de actividades concluyen en una creación, una obra de arte que es un mensaje para la sociedad. Una de las directrices que se proponen es que sean espacios libres, distendidos y espontáneos, para que el mensaje transmitido contenga lo que realmente sienten, piensan y viven los educandos. De esta forma, la actividad se vuelve algo realmente significativo.

<<(…) si hacemos una actividad artística, tiene que tener un mensaje. Tiene que estar un contexto y en este caso el mensaje tiene que ser social. Todo lo que producimos, bien sea teatro, radio, pintura... tiene que llevar un mensaje que muchas veces tiene sus sentimientos: qué es lo que no les gusta, qué les hace vivir de una forma en cierto modo triste, qué quieren criticar y cambiar en la sociedad... (...) Tienes que ser tú más que nunca. Esto da personalidad a la actividad. Evidentemente tiene que haber un enfoque y una guía, pero no es tan limitado como otras actividades. Aquí si que puede improvisar y eso es importante, le dota de naturalidad a la actividad. Eso hace que las personas estén en su esencia y dota de un significado, un sentido a la actividad.>> (Entrevista 4)

También se recomienda que en el mismo desarrollo de la actividad, sean las propias personas participantes quienes vayan adquiriendo cada vez mayor grado de responsabilidad y protagonismo. Esto fomenta el empoderamiento de las personas, pues las hace cada vez menos dependientes de la Educación Social.

<<Esto tiene que ver también con el empoderamiento de las personas. Les convierte en parte activa de algo. Es importante que cada vez vayan adquiriendo más protagonismo, lo ideal sería que ellos organizaran toda la actividad, que por ejemplo, si un día faltamos los educadores, puedan organizarse ellos solos. Aunque al principio, los educadores tenemos un poco la función de guías, ya que muchas veces estas personas comienzan sin saber en qué consiste la actividad.>> (Entrevista 4)

8.-Conclusiones y directrices para desarrollar estas actividades.

Una vez realizado el proceso de investigación y el análisis de la información recogida a través de las entrevistas, daremos paso a reflexionar en base a los datos obtenidos.

Lo primero que se remarca es la necesidad de establecer una mayor conexión entre la Educación Social y las actividades con enfoque cultural y artístico. Los únicos antecedentes que aparecen con notoriedad en la literatura científica son el arte comunitario y la Animación Sociocultural y la función que puede tener la Educación Social todavía no se encuentra bien definida. Es por ello que los educadores y educadoras que plantean este tipo de iniciativas, suelen comenzar con incertidumbre y van desarrollando un aprendizaje mediante la práctica.

Es por ello que todavía no hay una **metodología** bien definida. No obstante, existe una constante en todas las actividades de esta índole y es que la participación es la protagonista. Es a través de ella que se desarrollan los procesos en los que la función del Educador Social sería fomentar que todas las personas implicadas, tratando de sintetizar todas las voces, sentires y opiniones.

Un Educador Social que emplee este tipo de actividades ha de tener cierta sensibilidad con lo estético y ha de saber conocer y escuchar a todas las personas implicadas. Un educador o educadora así, ha de tener una clara perspectiva crítica y haberse cuestionado la educación de carácter instrumental, ya que para el desarrollo adecuado de estas actividades no es compatible tratar a las personas como meros objetos de la acción educativa. Por otro lado, los destinatarios de estas actividades pueden tener cualquier perfil, aunque en un principio suelen estar destinados a entornos marginales, cualquier persona puede aprovecharlas en su beneficio.

Tanto la asociación que facilita estas actividades como las personas participantes, reportan opiniones favorables de las mismas. Se destaca que es un espacio para darse a conocer y mandar un mensaje que favorezca un cambio de percepción sobre las personas en situación exclusión social. Así mismo, se hace ver que son actividades en las que realmente las personas están motivadas de forma intrínseca y dónde pueden demostrar sus verdaderas habilidades. La puesta en valor es tal que la asociación desea seguir apostando por este tipo de actividades.

Este tipo de actividades, que humanizan a las personas participantes, fomentan su desarrollo. Las personas participantes, por lo general, tienen una positiva percepción de cambio. Se puede destacar que son acciones educativas donde se aprende a participar y se puede alzar la voz mediante la utilización de un lenguaje artístico, para que la sociedad pueda ver realidades invisibles.

El valor socioeducativo de las actividades resulta ser muy prometedor ya que las personas señalan haber perdido el miedo a participar y a hacerlo mejor. Por tanto, estas actividades fomentan la construcción de una ciudadanía democrática. También se generan procesos en los que la autoestima se ve reforzada, ya que las personas se sienten escuchadas y sus opiniones son valoradas debidamente.

Para fomentar la incorporación de actividades culturales y artísticas en programas de Educación Social, han de incrementarse las oportunidades en las que los y las educadoras sociales puedan formarse en este ámbito. Para incentivar el interés por este tipo de actividades, se podría incorporar este tema desde la academia.

Así mismo, otras de las *directrices* que se proponen son las siguientes:

- Las responsabilidades en el desarrollo de determinadas dinámicas pueden ir relegándose en las personas participantes. Se debe buscar un mayor liderazgo dentro de las personas participantes, de esta forma, se fortalece el proceso de empoderamiento. Uno de los objetivos del taller de radio, es que los participantes cada vez vayan adquiriendo más iniciativa y liderazgo en el desarrollo del programa.
- La puesta en valor de las actividades artísticas. Reconocer que no son una mera actividad lúdica y destacar el gran valor socioeducativo que tienen.
- La promoción de un espacio distendido y de libertad, donde las personas puedan manifestar lo que realmente sienten y viven. De esta forma, se podrá transmitir a la sociedad un mensaje auténtico.

Agradecimientos.

No podría acabar este proyecto sin antes agradecer a todas las personas que me han apoyado y que han hecho posible el desarrollo de mi trabajo.

A la Asociación Bizitegi que me ha brindado la oportunidad de participar en sus actividades de radio y teatro. A las personas entrevistadas, sin su participación no habría sido posible este proyecto. A mi directora de TFG Pilar Ruiz de Gauna por su apoyo en este proyecto y por creer en él desde un primer momento. A mis compañeros y compañeras de clase, que me han acompañado en el transcurso de mi vida académica y en especial a mis compañeros del grupo Cus Cus.

Y por último a mi familia, que me ha apoyado en la realización de mis estudios universitarios.

BIBLIOGRAFÍA.

- Alzugaray, S., Mederos, L. y Sutz, J. (2011). La investigación científica contribuyendo a la inclusión social. *Revista Iberoamericana sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 6 (17), 11-30.
- Amati, M; Isella, J y Lois I. (2014). *Comunicación popular, comunicativa y comunitaria*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires.
- Ander-Egg, E. (1987). *¿Qué es la animación socio-cultural?*. Córdoba, Argentina: Editorial Espartaco.
- Baptista, P; Fernández, C y Hernández, R. (2003). *Metodología de la investigación*. México D.F, México: McGraw Hill.
- Bernet, J. (1988). Animación socio-cultural, educación y educación no formal. *Educación*, 13, 17-41.
- Caride, J.A. (2005). La Animación Sociocultural y el Desarrollo Comunitario como Educación Social. *Revista de Educación*, 336, 73-88
- Caride, J.A. (2006). *De la educación social a la animación teatral*. Gijón, España: Ediciones Trea.
- Cornago, O. (2015). *Ensayos sobre teoría escénica. Sobre teatralidad, público y democracia*. Madrid, España: Abada Editores.
- Crabtree, R. D. (1993). La Radio Comunitaria. *Revista Latinoamericana de comunicación. Chasqui*, 56, 53-56
- García Bacete, F.J. y Doménech Betoret, F. 1997. Motivación, aprendizaje rendimiento escolar. *REME*, 1 (0), 24-36
- Gómez Aguilera, F. (2004). Arte, ciudadanía y espacio público. *On the waterfront*. 5, 36-51.
- Kvale, S. (2011). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Madrid, España: Ediciones Morata.
- Klein, M. (1999). D' un teatre social a França. *Educació Social*, 13, 15-23.
- Palacios Garrido, A. (2009). El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas. *Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*, 4, 197-211.

Trabajo de Fin de Grado. Facultad de Educación de Bilbao.

- Pérez Gómez, Á. I. (1993). *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid, España: Ediciones Morata.
- Rogoff, B. (1997). *La mente sociocultural*. Madrid, España: Fundación Infancia y Aprendizaje.
- Roig Telo, A. (2011). *Trabajo colaborativo en la producción cultural y el entretenimiento*, Barcelona, España: UOC.
- Rojas, A. (2016). El carácter interactoral en la educación superior con enfoque intercultural en México. *LiminaR*, 14, (1), Recuperado el 10 del 05 de 2018 de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-80272016000100006&script=sci_arttext
- Romeu, V. (2008). Arte, etica y socializacion. Una manera de entender la estética pragmática en las coordenadas postmodernas. *Andamios*, 5 (9), Recuperado el 05 de 05 de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632008000200009
- Ros, N. (2006). El lenguaje artístico, la educación y la creación. *Revista Iberoamericana de Educación, Madrid, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura*, 44. Recuperado el 27 del 04 de 2018 de <http://www.rieoei.org/deloslectores/677Ros107.PDF>
- Stokoe, P. (1990). *Expresión Corporal. Arte, Salud y Educación*. Buenos Aires, Argentina: Humanitas.
- Marsillach, A. (2003). *Un teatro necesario*. Madrid, España: Asociación de directores de escena de España.
- Maya, I. (2004). Sentido de comunidad y potenciación comunitaria. *Apuntes de psicología*, 22 (2), 187-211.
- Maya, I. y Ramos, I; (2014). Sentido de comunidad, empoderamiento psicológico y participación ciudadana en trabajadores de organizaciones culturales. *Psychosocial Intervention*, 23, 169-176.
- Moreno, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. *Revista Iberoamericana de Educación*, 52 (2), 1-9.
- Moreno, A. (2012). *La Cultura como Agente de Cambio Social en el Desarrollo Comunitario*. Barcelona, España: Universidad de Barcelona.

Trabajo de Fin de Grado. Facultad de Educación de Bilbao.

Mundet, A. (2014). Arte como herramienta social y educativa. *Revista Complutense de Educación*, 26 (2), 315-329.

Nardone, M. (2010). *Arte comunitario: Criterios para su definición*. (Tesis doctoral). Recuperado el 21 del 04 de 2018 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5024408>

Lia Bang, C. (2013). El arte participativo en el espacio público y la creación colectiva para la transformación social. Experiencias actuales que potencian la creatividad comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. *Revista creatividad y sociedad*. 20, 1-25.

Tafjel, H. (1982). *Social identity and intergroup relations*. Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press.

Úcar, X. (2000). Teoría y práctica de la animación teatral como modalidad de educación no formal. *Biblid*. 11, 217-255.

Vera-Vélez, Lamberto (2003). La investigación cualitativa. Recuperado el 14 del 05 de 2018 de http://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/velez_vera_investigacion_cualitativa_pdf.pdf

ANEXOS.

Anexo 1: Breve análisis del tejido artístico y cultural en la ciudad de Bilbao.

Los referentes siguientes son de carácter popular y accesible a toda persona que sienta interés por acercarse. Es importante analizar el tejido social y artístico del entorno para promover la participación de las personas con las que trabajamos en las mismas. De esta forma, estaremos contribuyendo a crear una sociedad más participativa. Así mismo, la participación en la red favorecerá la integración social de las personas, repercutiendo a la vez al desarrollo de la ciudad.

Página web de Sarean, espacio abierto a propuestas artísticas y culturales en Bilbao La Vieja.

www.sarean.info

Página web de la Libu, librería de segunda mano promovida por Zubietxe. En este espacio se dinamizan actividades socioculturales y se emplean personas para su posterior integración en la sociedad.

<http://libu.es/>

Spoken Word y Poetry Slam.

En estos últimos años la poesía está tomando de nuevo las calles. El potencial de esta práctica artística radica en que es accesible para cualquiera que disponga de un papel y un bolígrafo. Una de las ramas que más furor está causando es la de la poesía escenificada que ya cuenta con sus propios referentes a nivel local y nacional. El ambiente que se genera en estos espacios es mágico y son una oportunidad para la interacción social. Muchas ideas feministas y de liberación de las personas oprimidas son expresadas a través de la poesía social en estos eventos. Los eventos más destacables son Poetry Slam y Spoken Word. Ambas actividades culturales tienen su lugar en Bilbao.

https://es.wikipedia.org/wiki/Spoken_word

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

Sarean y Gau Irekia.

En su página web se plantean un "modelo de colaboración entre lo público, lo comunitario y lo privado." Es un espacio ubicado en la plaza Corazón de María en el barrio de San Francisco, que actualmente se encuentra en proceso de gentrificación y que históricamente se ha asociado con la

marginalidad. En dicho espacio se desempeñan procesos de participación comunitaria, ya que funciona como escaparate de la vida cultural y artística de la ciudad.

Así mismo, es la asociación que dinamiza la Gau Irekia, un evento que debería tomarse como modelo en cualquier ciudad del mundo. Dicho evento consiste en que los diferentes espacios culturales que componen el barrio realizan actividades conjuntas durante una tarde-noche, dándose a conocer la riqueza que tiene el barrio con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el cuidado de los mismos y promover que la gente participe en los procesos comunitarios del barrio.

Anexo 2: Utilización de los social media y revistas como herramienta de visibilización. El ejemplo de la “La garganta poderosa”.

La garganta poderosa es una revista argentina que nace a raíz de la problemática de exclusión social que se viven en las villas de emergencia. Una villa de emergencia es un tipo de barrio fuera de la planificación urbana de la ciudad, caracterizada porque los propios habitantes construyen sus casas y autogestionan la convivencia.

Gracias a esta revista pueden visibilizarse problemáticas como el gatillo fácil, la pobreza o la dejadez por la dejadez de las instituciones. De esta forma, surge la posibilidad de que se creen *lazos de solidaridad* con personas que viven en entornos diferentes. Cabe destacar que la labor de difusión es clave en un proceso de este tipo.

Podemos concluir que esta revista supone una práctica cultural y además artística, ya que es el fruto de un proceso de *creación colectiva*. Su mención en este trabajo es con el fin de demostrar que la difusión de vivencias y saberes permite empatizar a personas que por diferentes razones no viven la misma realidad y que sin embargo, al no estar excluidas dentro de la sociedad, gozan de mayor voz y pueden servir de altavoz para las personas oprimidas.

De esta forma, podemos afirmar que la creación de artículos críticos es una herramienta que podemos utilizar desde nuestro papel de educadores y educadoras sociales, para que las y los educandos y las y los oprimidos con quienes trabajamos, puedan alzar su voz.

Anexo 3: Entrevistas realizadas.

a) Entrevistas realizadas dentro del grupo de teatro social “Zenbatu”.

Entrevista 1: Hombre de 39 años, director de teatro. Dinamiza el grupo de teatro Zenbatu.

¿En qué consiste la metodología planteada en el taller de teatro?

Hola Carlos, primero de todo muchas gracias por invitarme a participar en tu TFG, para mi es un alago poder hablar de esto y sobre todo en estudios, reflexiones... porque tengo que decir que documentación sobre lo que hacemos hay muy poca y todo aporta.

Yo creo que el eje de lo que estamos haciendo en el taller de teatro cruza estrictamente lo comunitario. ¿A qué me refiero con comunitario? A la participación de toda persona, ojo, persona, que está en el taller. Refiriéndome concretamente a usuarios, educadores, gente en prácticas, personas voluntarias... Cualquier tipo de persona que quiera participar en el taller puede desarrollar la construcción del taller mismo. Y básicamente esa es la línea vertical de nuestro taller en Zenbatu.

¿Qué perfil profesional se requiere para dinamizar este tipo de acciones?

Estrictamente debería decir que se necesita una formación profesional específica, como bien es dicho “zapatero a sus zapatos...” Para hacer una intervención medianamente seria, habría que tener una formación relacionada con el teatro, sobre todo en lo relacionado a la dirección del teatro, es importante también saber recoger todas las opiniones... En sí esto es un pequeño vacío y hay muy poca documentación, pues confluye tanto lo social como lo artístico. Yo soy director de teatro y cuento con mucha experiencia, ya que dinamizo otros grupos en el ámbito penitenciario y creo que sin esa formación no podría desarrollar adecuadamente estos talleres.

¿A quién se dirige este tipo de propuestas?

En mi caso, planteo un taller muy parecido en una cárcel, con población reclusa. Creo que este tipo de actividades pueden resultar muy beneficiosas en cualquier colectivo que sufra problemáticas derivadas de la exclusión social. Aunque en sí, el teatro comunitario también se desarrolla en barrios populares, que si bien son grupos con problemáticas diferentes, también les ha servido para

reforzar su red social, todo ello, gracias a una actividad artística como puede ser el teatro.

¿Qué aspectos son importantes para diseñar este tipo de propuestas?

Concretamente el taller de teatro nos permite crear un espacio para la participación de las personas usuarias. Creo que es muy importante que este espacio sea de libre expresión, donde las personas puedan decir lo que piensen sin miedo a ser juzgadas. En ese sentido, creo que es clave mantener un equilibrio entre la dinamización de la actividad y que la misma, se vaya realizando por sí sola, simplemente dejando hacer a los participantes. Con esto quiero decir que las personas participantes plantean todas las ideas que quieren expresar, mi papel es el de ser un canalizador que le de forma de obra de teatro, para que su voz pueda ser expresada de una forma artística. Creo que es fundamental confiar en ellos, pero sobre todo, saber escuchar lo que tienen que decir.

¿En qué claves se pone la atención? ¿Por qué?

Se centra la atención en la participación de las personas, creo que es necesario entender que sin su participación, las obras no saldrían adelante. Son las ideas y sus formas de expresión las que van dotando de identidad a la obra. Cuando se plantea un tema, inherentemente la gente se plantea dudas acerca de ese tema. Un ejemplo es que muchas de las obras han tenido relación con la desigualdad de género. En este tema, por ejemplo, los hombres se han cuestionado el rol de privilegio que tienen sobre las mujeres y sobre las obras, a modo de crítica, se plasman escenas donde actúan en roles machistas. Para las mujeres esto es una oportunidad para que fomenten su empoderamiento, ya que pueden identificarse con la lucha feminista y saber identificar esas situaciones machistas de la vida cotidiana.

¿Qué dirías que es lo más significativo de este tipo de talleres desde un punto de vista socioeducativo?

Pues a todo nivel, hay dimensiones muy significativas, Carlos... Desde la misma construcción de nuestros montajes, que son creaciones colectivas, donde si bien es cierto la idea madre la vamos construyendo entre todos... tenemos un tema que en sí es muy amplio, el tejido más íntimo de la pieza lo vamos construyendo entre todas las personas participantes. Cogemos una idea y todos vamos aportando desde nuestro peculiar imaginario, desde nuestra peculiar forma de sentir... y la vamos plasmando en pequeños focus group y luego las plasmamos en escena.

¿Qué tipo de impacto socioeducativo tienen estas acciones en las personas que participan?

Creo que el impacto socioeducativo no es visible a simple vista, es un proceso muy complejo que tal vez se podría observar a largo plazo. Pero en un recorrido uno mismo puede ver que si bien es cierto hace unos meses, unos años... uno tenía un pequeño miedo a hablar en público, después de los aplausos, las críticas del público... te das cuenta de que puedes hacerlo. Te estoy dando un indicador mínimo “Antes no podía, ahora ya lo hice...”

Evidentemente en persona, que estamos desarrollando un seguimiento más estricto, se ven desarrollos cognitivos, desarrollos a nivel social, de expresión, de interacción social, desarrollo de valores críticos, de capacidades básicas mínimas... y ojo, no me refiero solo a las personas usuarias, sino a todas las personas participantes. Quizás una persona usuaria puede tener algún tipo de (entre comillas lo digo...) alguna deficiencia, como yo también puedo tener una deficiencia en lo referido a la expresión.

¿Qué valor le dais dentro de Bizitegi?

Creo que Bizitegi ha logrado identificar el valor del teatro comunitario y se ha reconocido los beneficios que tienen. Por un lado, es un espacio de expresión para las personas usuarias, a la misma vez que es un espacio ideal para que se vinculen y generen una red social entre ellas. Además, hay otro grupo de teatro en el barrio de Otxarkoaga. Creo que más allá de una actividad lúdica, la asociación lo entiende como uno de sus recursos socioeducativos. Además, las obras las damos a conocer en colegios y salas de todo Bilbao, por lo que es una herramienta ideal para que tanto la Asociación se visibilice como que el resto de la sociedad reconozca el valor de estas personas.

¿Qué directrices socioeducativas tendrías en cuenta a la hora de implementar este taller en un programa de Educación Social?

Muchas veces se cree que el teatro es una mera actividad lúdica, sin valorarse toda la dimensión socioeducativa que tiene. Creo que para que sean más comunes este tipo de propuestas, la gente tiene que empezar a darse cuenta de todo el potencial que tienen. Además, son actividades

que no objetivizan al sujeto, con esto quiero decir que no son meros receptores del conocimiento, sino que son constructores del mismo, en este caso, construyen una obra de teatro, que viene a ser un mensaje con el lenguaje artístico de la interpretación.

Entrevista 2: Mujer usuaria de 38 años, participante del grupo de teatro Zenbatu.

Describeme cómo se desarrolla el taller de teatro y cuál es tu percepción sobre los distintos momentos y situaciones en el proceso del taller.

Bueno, pues tenemos un montón de ideas que ponemos en práctica expresándolas en el teatro y luego el director les da una forma y queda una obra que presentamos en colegios. Es muy bonito cuando ya la obra ha tomado forma, nos han felicitado mucho por nuestro trabajo. Al principio cada uno va aportando sus ideas, luego mediante técnicas de improvisación se va definiendo poco a poco la obra y al final el resultado es una obra plenamente estructurada, pero sin guión escrito.

¿Qué aspectos del taller han sido importantes para tí?

Creo que el hecho de poder expresar lo que siento, de tener un espacio de socialización ha sido muy importante para mí. He ganado un montón de habilidades, puedo expresarme mejor y he ganado mucha confianza.

A nivel personal y social, ¿En qué te ayudan este tipo de acciones?

Pues la verdad es que muchos... a nivel personal. Yo era una persona que me relacionaba con cuatro personas nada más de mi entorno. Y lo primero que noté es que primero participas, sientes que es tuyo y te hace olvidar tus problemas. Te hace abrirte a la gente, expresarme y muchas más cosas.

Y a nivel personal también. En la timidez, a forma de expresarme. En muchas cosas como las cotidianas, que no le das importancia, pero cuando surgen... te voy a poner un ejemplo. Una vez tuve que llamarle la atención a una persona y antes no me habría atrevido. Lo hice desde el respeto, claro y me sentí muy contenta. Eso en parte es gracias al teatro, porque te hace abrirte.

Entonces..., ¿sientes que el teatro ha mejorado tus habilidades sociales?

Sí, a relacionarme con educación, sin tener que llegar a los gritos. A nivel personal siento emoción. Lo que hacemos lleva un pequeño cachito mío dentro. Hay muchas cosas que no las podría ni explicar de lo que me aporta.

Osea, ha sido algo que te ha aportado tanto como a nivel personal y relacional que no sabrías ponerle palabras, te cuesta quieres decir?

Pues sí, ponerle palabras a sentimientos... Hasta ese nivel no he llegado, ¡Es muy difícil! Si que cuando vas a ensayar te llevas risas. Siento emoción, alegría... Es muy importante el reír! Y te hace sentir tan bien tan bien... Hasta contigo misma... Pues me daría fuerza.

¿En ese sentido..., crees que te has empoderado?

Sí. Además como me gusta y somos un grupo que nos apoyamos tanto unos a otros, que... ¡hasta te envalentonas...!

Osea, que... ¿Sientes que formas parte de un grupo..., te sientes muy cuidada...? ¿sientes que haces algo positivo?

Sí, la verdad que nos apoyamos mucho. Y es curioso porque entre nosotros solo tenemos amistad aquí y solo nos reunimos una vez por semana. Te sientes muy arropada, muy apoyada en todos los sentidos. Ya puede haber salido bien o mal que siempre hay una sonrisa... siempre te sientes muy apoyada la verdad. Yo procuro apoyar a los demás y somos muy amenos. No conocía a nadie antes ni me conocían y la verdad es una experiencia que recomendaría a todo el mundo.

¿Crees que las representaciones que hacéis tienen un impacto en el resto de la sociedad?

Sí, lo que hacemos, aunque tiene humor, porque creo que hay que hacer las cosas con humor... Siempre transmiten algo a los que nos ven. Así que si que se podría decir que hay un impacto en el resto de la sociedad.

¿Lo recomendarías a otras personas de tu entorno? ¿Por qué?

Sí, se lo recomendaría a cualquier persona. La gente que viene a participar rompe muchas barreras. ¡Además aquí se hacen un montón de amigos! Y eso es muy importante para salir adelante.

¿Qué tipo de mejoras plantearías en estos talleres? Ej: organizativas, recursos de apoyo, mayor dedicación horaria, etc.

Yo creo que el taller está muy bien. La verdad no me quejaría si tuviera que venir más veces por semana porque siempre está la ilusión del día que toca teatro.

Entrevista 3: Hombre usuario de Bizitegi de 29 años, participante en grupo de teatro pausoka. *Describe cómo se desarrolla el taller de teatro y cuál es tu percepción sobre los distintos momentos y situaciones en el proceso del taller.*

Primero elegimos un tema y hablamos sobre él. Por ejemplo hemos tratado mucho la desigualdad de género, el machismo... y se nos ocurren muchas escenas que pueden ocurrir en el día a día. El director nos ayuda a improvisar ese tipo de escenas y con todas las ideas se crea una obra de teatro. La obra la solemos presentar en colegios, aunque también hemos actuado en centros cívicos y centros culturales, como el Hika Ateneo. Es muy bonito dar a conocer lo que hacemos al resto de la sociedad, ya que cambia la percepción que se tiene sobre la exclusión social.

A nivel personal y social, ¿En qué te ayudan este tipo de acciones?

Pues el teatro me ha ayudado mucho en mi proceso... realmente el teatro ya lo llevaba de antes, lo llevaba de serie, llevo siendo actor desde que tengo 15 años. Y a día de hoy es algo que me sigue apasionando y gustando y saber que aquí podría seguir practicándolo me llenó de alegría. Es algo que me mueve día a día, algo que me hace ser alguien y que me hace vivir una situación diferente. Ahora siento que mi realidad es mucho mejor que cuando entré en el grupo. También me da la posibilidad de empatizar con gente que vive otras realidades.

O sea que el teatro te ha servido para empatizar con tus compañeros...

Me ha servido como herramienta para empatizar, mejorar mi situación, para conocer un poquito mejor a las otras personas, cómo piensan, lo que tienen que hacer para sobrevivir. Me ayuda a conocer el entorno y gente que me rodea. Me sirve para saber que una persona que está a mi lado puede ser alguien que me imaginaba que pudiera ser así, una persona en situación de exclusión social, que es lo que se trabaja en el centro.

¿Crees que el teatro comunitario permite establecer un canal de comunicación con el resto de la sociedad?

El teatro lo bueno que tiene es que da voz a esa gente que necesita ser escuchada. Y si tenemos una herramienta de dinamización, con gente como la que tenemos aquí... con problemáticas de exclusión social, permite que se les pueda oír, que puedan decir lo que callan. Aquello que les

cuesta decir de viva voz y que el teatro les da la oportunidad de decirlo sin miedo a una reprimenda, a que les digan “cállate”... A no sentirse excluidos de esa parte de que puedas decir lo que quieres, tener una libertad de expresión que no habría de otras maneras.

¿En ese sentido crees que es importante la función social del taller de teatro?

Realmente es muy importante, porque el hecho de reunir a tanta gente con diferentes características, también el hecho de reunirlos con gente profesional, voluntaria... el hecho de reunir a tanta gente en uno solo dice mucho... es una manera increíble de unir a “varias generaciones juntas en una sola”; como si todos fuésemos igual.

¿Te gusta acudir al taller de teatro?

Si, vengo muy motivado. Al resto de mis compañeros también les gusta venir y creo que eso se nota, porque hay mucha implicación en que todo salga lo mejor posible.

¿La recomendarías a otras personas de tu entorno? ¿Por qué?

Realmente es algo que recomendaría a cualquier persona. Pienso que si me ha ayudado aquí puede ayudar a cualquiera. E incluso los educadores salen con una sonrisa muy grande cuando acaba el taller. Ayuda a romper un poco esa barrera que tenemos con los educadores. En mi caso es una motivación que exista este taller, donde puedo expresarme, rompes muchas barreras y te permite relacionarte con los demás.

b) Entrevistas realizadas dentro del programa de radio “Locura feliz”.

Entrevista 4: Educador social hombre de 42 años, dinamizador del taller de radio.

¿En qué consiste la metodología planteada en el taller de radio?

Bueno, este taller se ha inspirado en otros proyectos de comunicación popular, como radio La Colifata. Por lo general, elegimos qué tema vamos a tratar en el programa de radio y profundizamos un poco en el tema, para poder desarrollar bien una estructura para que el programa se desarrolle correctamente.

¿Qué perfil profesional se requiere para dinamizar este tipo de acciones?

Pues hombre..., es un perfil bastante autodidacta. También es un perfil de un tipo de Educador Social específico interesado en el mundo del arte y la cultura. En mi caso puedo decir que se tocar algún instrumento como el piano, la guitarra... voy a clases y eso, aunque no haya sido una formación "oficial" como Educador Social, si que me ha servido mucho a la hora de desarrollar actividades artísticas. Tanto en el instituto como en la universidad he estado en algún grupo de teatro, puedo decir que ese tipo de experiencias también ayudan. Tengo experiencia en el mundo artístico en algunas cosas. En el tema de la radio no tenía experiencia, pero con ayuda... me acuerdo que cuando me presentaron el proyecto de la radio, me dijeron que iba a ser el responsable. En ese momento había una persona en prácticas de educación social que tenía experiencia en proyectos de comunicación social y estuvo conmigo en la radio, me echó una mano para dinamizar el taller. Y al principio, una realidad que estaba alejada de mí, comenzó a ser más cercana.

No se si la formación artística es necesaria, pero sería aconsejable. Claro, cuando te metes en cualquier campo artístico, si tienes conocimiento podrás moverte mejor. Eso infiere en tu seguridad a la hora de impartir cualquier tipo de taller. Yo personalmente no tenía experiencia en la radio. Creo que es tener sentido común y es importante tener una parte creativa. También buscar recursos y asesoramiento, si no eres la persona entendida siempre puedes buscar cables por otro lado. Si lo tienes, pues mucho mejor, pero si no lo tienes puedes seguir haciéndolo. Los educadores tenemos que amoldarnos a muchas realidades y actividades... Es así nuestra profesión.

¿A quién se dirige este tipo de propuestas?

En el caso de nuestro taller va dirigido a los usuarios de la asociación, que tienen problemas de exclusión social grave. Es decir, que hay personas que tienen enfermedad mental grave y/o han pasado por procesos de drogadicción y/o sinhogarismo. Aunque creo que este tipo de propuestas puede servir para mejorar cualquier entorno donde se sufran problemas de desigualdad, ya que sirve como altavoz para los que están silenciados, oprimidos.

¿Qué aspectos son importantes para diseñar este tipo de prácticas?

Creo que es importante cuidar la motivación de los participantes, ya que es lo que les lleva a participar de forma tan activa. Creo que eso se logra tratando temas que les preocupan, elaborando programas que sean significativos para ellos. También que el programa sea democrático, como educadores no debemos imponer nada, más bien ser facilitadores de procesos para que el programa se desarrolle con éxito.

¿En qué claves se pone la atención? ¿Por qué?

Como ya te he dicho, en la participación es donde se desarrolla el programa. Se pone atención en que el taller tenga una continuidad, el hecho de que, por ejemplo, haya dos días destinados a desarrollar el taller, crea una continuidad en el mismo. Por lo que saben que ese día toca taller y su participación se hace constante, incluso van con ideas planteadas desde casa. De esta forma se sienten responsables de algo y se sienten valorados por la sociedad.

¿Qué dirías que es lo más significativo de este tipo de talleres desde un punto de vista socioeducativo?

Básicamente, el empoderamiento y la autoestima. Es un chute de autoestima. Uno de los problemas es que se encuentran en una sociedad donde un tren pasa a una determinada velocidad, todo el mundo lo coge a tiempo y ellos se ven que no pueden. Pero todo el mundo tiene un espacio en ese tren. Pero yo, “que no se hacer nada... que me dan una paga porque no puedo trabajar... Para qué valgo yo en esta sociedad?” En cambio, tanto la radio como el teatro, que te venga a ver gente del barrio, a tí, como actor... que escuchen tu programa... donde no solo tratas de temas problemáticos sobre tu enfermedad, sino de todos los temas, como cualquier otra persona. Eso hace que te crezcas, te da valor.

¿Qué tipo de impacto socioeducativo tienen estas acciones en las personas que participan?

Uno de los cambios, teniendo en cuenta con el colectivo que tratamos, la motivación es algo que nos cuesta trabajar con las personas. La dejadez es una constante y algo característico. Cuando hemos empezado a utilizar el arte como herramienta de cambio y empoderamiento, las personas han comenzado a tomar más activa. Cada vez que han ido pasando las sesiones, ellos han sido agentes activos, se han sentido parte importante de algo que están haciendo. Mejora mucho la autoestima cuando sienten que algo merece la pena. Ellos entran en la radio pensando que son “personas importantes”, porque claro, no cualquiera hace un programa de radio. Es algo que se asocia más a expertos, no es una herramienta que se utilice con las personas que sufren una realidad.

Sin decirles nada, ellos asumen la iniciativa propia, se meten en el debate, en la entrevista... cogen el micrófono y preguntan a alguien. En los videos que hemos grabado, no les ha dado vergüenza salir a la calle. Son conscientes de que es una forma de acercarse a la gente, deforma

amigable y se les acepta más, en definitiva.

¿Qué valor le dais dentro de Bizitegi?

Creo que Bizitegi se está dando cuenta de que es una forma diferente de darse a conocer a la sociedad. En la sociedad solo vemos la realidad que queremos. Hay una realidad tapada que no tiene protagonismo y que ahora la gente de a pie la va a destapar, va a escuchar la opinión de otras personas oprimidas. Que se habla de la gente excluida... pues sí, pero hablan técnicos... psicólogos... no se da tanto protagonismo a las personas que sufren esta realidad. Tampoco damos protagonismo a que puedan hablar de cualquier tema y puedan hacer cualquier cosa, no solo cosas relacionadas a lo que están viviendo ellos. Pueden hablar de amor, de viajar... cantar una canción... Se intenta que las personas se olviden del estigma. Cuando alguien hace algo artístico, se deja de ver a una persona que tiene una enfermedad, sino como artista... se ve alguien que escribe una poesía... Es un acercamiento más dulce y atractivo a la comunidad. No es lo mismo que hacer una protesta con una pancarta o una cacerolada, que ofrecer y expresar arte. Eso hace que la gente se quiera acercar más al artista.

¿Qué directrices socioeducativas tendrías en cuenta a la hora de implementar este taller en un programa de Educación Social?

Las directrices que yo creo que hay que integrar en el colectivo con el que trabajamos, si queremos utilizar el arte como herramienta socioeducativa son varios. Lo primero, es tener en cuenta que el arte es una expresión y si hacemos una actividad artística, tiene que tener un mensaje. Tiene que estar un contexto y en este caso el mensaje tiene que ser social. Todo lo que producimos, bien sea teatro, radio pintura... tiene que llevar un mensaje que muchas veces tiene sus sentimientos, qué es lo que no les gusta, qué les hace vivir de una forma en cierto modo triste, qué quieren criticar y cambiar en la sociedad... También sirve para solidarizarse. Por ejemplo, trabajamos con personas en situación de exclusión, pero pueden tratar temas que no tengan que ver con ellos, por ejemplo, podemos hablar de inmigración.

Creo que también tiene que ser algo liberador. Tienes que ser tú más que nunca. Esto da personalidad a la actividad. Evidentemente tiene que haber un enfoque y una guía, pero no es tan limitado como otras actividades. Aquí se puede improvisar y eso es importante, le dota de naturalidad a la actividad. Eso hace que las personas estén en su esencia y dota de un significado, un

sentido a la actividad.

Esto tiene que ver también con el empoderamiento de las personas. Les convierte en parte activa de algo. Es importante que cada vez vayan adquiriendo más protagonismo, lo ideal sería que ellos organizaran toda la actividad, que por ejemplo, si un día faltamos los educadores, puedan organizarse ellos solos. Aunque al principio, los educadores tenemos un poco la función de guías, ya que muchas veces estas personas comienzan sin saber en qué consiste la actividad.

Entrevista 5: Educador social de 28 años, dinamizador del taller de radio “Locura feliz”.

¿En qué consiste la metodología planteada en el taller de radio?

El taller de radio es una metodología de comunicación popular, donde las personas participantes pueden alzar su voz y crear mensajes para el resto de la sociedad. Si estas personas no son escuchadas, difícilmente podrá existir un cambio. Sobre todo dinamiza un poco la manera en la que vemos los medios de comunicación. Siempre se habla y se analizan los medios comunicación, la realidad desde una visión externa. Se generan espacios donde son supuestos expertos y se analiza en tercera persona lo que está sucediendo. Y este espacio nos permite que los propios protagonistas de las realidades para que hablen y analicen estas mismas. Y esto nos permite ver la realidad desde una ventana más abierta y más libre. Y con mucha espontaneidad y frescura que es lo que nos ofrecen a la hora de participar en los medios.

¿Qué perfil profesional se requiere para dinamizar este tipo de acciones?

En un principio no contaba con ninguna formación relacionada con lo artístico, creo que hay un gran vacío entre la Educación Social y lo artístico, cuando lo que estamos viendo es que ambas se complementan muy bien. Si que es cierto que he tenido algún acercamiento a otros proyectos de comunicación popular. También he participado en el entorno de mi barrio, programando alguna actividad. Creo que algo de formación relacionada con el arte vendría bien, ya que nos ayudaría a gestionar este tipo de actividades de forma más fluida. Por el momento vamos buscando nuestras propias herramientas y entre todos está saliendo adelante este proyecto. Por ello creo que el perfil profesional de los y las Educadoras Sociales que dinamizan este tipo de acciones es bastante autodidacta.

¿A quién se dirige este tipo de propuestas?

En el caso de este taller de radio, va dirigido a personas que tienen problemas de exclusión social, derivados de grave enfermedad mental, consumo de drogas, sinhogarismo... Es una herramienta para darles visibilidad y hemos observado que mediante esta propuesta se están defendiendo bastante bien y estamos impresionados. En esencia estas personas están oprimidas por la sociedad y creo que la comunicación popular es una herramienta ideal que sirve para cualquier colectivo oprimido, para que pueda alzar su voz.

¿Qué aspectos son importantes para diseñar este tipo de prácticas?

En el caso de este taller de radio ha sido necesario conocer el tejido social de la ciudad. Como bien sabes, Carlos, el taller se emite en Radio Candela. Creo que es importante establecer relaciones de solidaridad, en este caso, la Radio puede emitir nuestro programa y se ven enriquecidos, pero también logramos tener un beneficio y es que las personas usuarias tienen un altavoz, una oportunidad para ser escuchadas. Otro aspecto muy importante es que el valor de la actividad se encuentra en su participación. Hay que dejar el ego de educador a un lado, ya que nosotros no somos su salvación, ni mucho menos. Como educadores buscamos que los usuarios vayan adquiriendo cada vez más responsabilidades, que aprendan ellos solos a gestionar el taller de radio. Lo ideal sería que un día dejaran de necesitarlos y en ese sentido, en cada taller tratamos de asignarles nuevas responsabilidades, en función a lo que vamos observando que ellos pueden.

¿En qué claves se pone la atención? ¿Por qué?

Se pone especial atención en la evolución que tienen los usuarios en relación con la actividad. Eso se demuestra en su participación. Una de las problemáticas que tiene la Asociación es que hay poca motivación con las actividades que se plantean, como puede ser el taller de madera. Estamos en un proceso de autocrítica en el que estamos viendo que tenemos muchos recursos que son instrumentales y hace poco que se están implementando actividades culturales y artísticas. Nos estamos dando cuenta que en esas actividades se sienten humanizados. Y a parte de servir como la terapia ocupacional, que se plantea desde las instituciones psiquiátricas, sirve como espacio para su expresión. Centramos nuestra atención en que sea un espacio en el realmente estén motivados a participar y hemos observado que en las actividades donde realmente tienen una motivación, lo hacen realmente bien y ello les permite ganar autoestima.

¿Qué dirías que es lo más significativo de este tipo de talleres desde un punto de vista socioeducativo?

Creo que la radio en sí misma es un medio, no creo que sea una finalidad como tal. Es el medio para que puedan tener voz, puedan tener un canal de participación que les acerque a la misma comunidad. Que les saque también de ese ostracismo y la propia exclusión, en la que se sienten partícipes en un proceso de inclusión. Y es lo que da participar en los medios de comunicación. También se cambia la tendencia de los medios que siempre muestran al mismo tipo de persona. Ellos son parte, cambia la mirada de ellos tanto hacia los medios de comunicación como hacia ellos mismos. Ellos ven diferente a la comunidad y la comunidad comienza a verlos de otra manera. En definitiva, creo que lo más significativo es el nivel de visibilidad que tienen, ya que esto les puede permitir que sean percibidos de una forma más positiva por el resto de la sociedad, lo que puede facilitar su inclusión en la misma.

¿Qué tipo de impacto socioeducativo tienen estas actividades en las personas que participan?

Como ya te he comentado, lo más importante es que las personas se sienten realmente motivadas en participar en esta actividad. Por lo que existe una constancia en la misma. El impacto mayor es que mediante la participación, aprenden a participar mejor. El hecho de sentirse escuchados y de poder expresarse, genera un proceso donde se mejora notoriamente su autoestima.

¿Qué valor le dais dentro de la Asociación Bizitegi?

Es un espacio donde tanto la Asociación como las personas que la componen se dan a conocer a la sociedad. Es un espacio de expresión. Al principio, como con todo cambio, ha habido resistencia a implementar este tipo de actividades. Se ha preferido seguir con las terapias ocupacionales, ya que es más fácil desarrollar actividades instrumentales porque no se requieren tanto trabajo e implicación por parte de los educadores. Pero cuando vemos que hay actividades que suponen verdaderos procesos de cambio y que aportan algo a la sociedad, merece mucho la pena esa energía que invertimos. Creo que gracias a los cambios y sobre todo la motivación que están teniendo los usuarios, ha hecho que se estén acogiendo con entusiasmo este tipo de iniciativas.

¿Qué directrices socioeducativas tendrías en cuenta a la hora de implementar este taller en un programa de Educación Social?

Bueno, primero creo que hay que hacer una gran labor de concientización sobre el valor de

este tipo de actividades en las asociaciones y grupos que podamos trabajar. Todavía se siguen empleando meras actividades instrumentales y el arte toma en cuenta la dimensión humana de las personas participantes. Ya como educadores, una vez empleado el proceso, debemos tener en cuenta que es un espacio de libertad y es importante cuidar que el espacio sea así. Esto quiere decir que debemos poner especial énfasis en que la gente no tenga miedo a participar y ser juzgada. Así mismo, son actividades donde las mismas personas pueden ir adquiriendo funciones y responsabilidades, por lo que siempre que sea posible, debemos fomentar el liderazgo de los que, en el fondo, son protagonistas del proceso artístico.

Entrevista 6: Usuario hombre de 41 años:

Describeme cómo se desarrolla el taller de radio/teatro y cuál es tu percepción sobre los distintos momentos y situaciones en el proceso del taller.

Pues tenemos unas reuniones donde hablamos de cómo va a ser el programa. Al principio nos reuníamos una vez por semana, pero cuando los de arriba (*se refiere a la junta directiva de Bizitegi*) se dieron cuenta de lo bien que lo hacíamos, dieron el visto bueno para que nos reuniéramos dos veces por semana. Además hemos grabado unos vídeos con la ayuda de los chicos de prácticas, que han servido para promocionar el programa de radio,

A nivel personal y social, ¿En qué te ayudan este tipo de acciones?

Tener un espacio diferente, donde estoy motivado y el resto de la sociedad puede escuchar lo que tenemos que decir.

¿Qué aspectos del taller han sido importantes para tí?

He notado cambios en cuanto a mi personalidad, porque me he abierto más a la gente y al público. Soy menos tímido.

¿Crees que es importante que vuestra voz sea escuchada?

Sí, muy importante. Los enfermos mentales somos un colectivo muy estigmatizado, no vivimos a la luz pública. Con la radio si salimos adelante, conseguimos hablar de nuestras cosas.

¿Te sientes obligado a participar en la actividad?

Me propusieron participar en la radio, no vengo obligado. Dije que sí porque estaba muy animado.

¿La recomendarías a otras personas de tu entorno? ¿Por qué?

Sí, es muy divertido el programa de radio. Hablamos de muchos temas y nos ayuda a expresarnos mejor.

¿Qué tipo de mejoras plantearías en estos talleres? Ej: organizativas, recursos de apoyo, mayor dedicación horaria, etc.

Creo que los educadores lo llevan muy bien y ahora que tenemos dos sesiones por semana no estamos tan justos de tiempo.

Entrevista 7: Usuario del taller de radio de 46 años.

Describe cómo se desarrolla el taller de radio y cuál es tu percepción sobre los distintos momentos y situaciones en el proceso del taller.

Nos reunimos dos veces por semana, primero debatimos que tema vamos a tratar. Luego los educadores, hacen diferentes dinámicas para profundizar en los temas, como lluvias de ideas, cartulinas...

¿Qué aspectos del taller han sido importantes para tí?

Sentirme escuchado y tener un espacio tan importante como un espacio en una radio es muy significativo para mí.

A nivel personal y social, ¿En qué te ayudan este tipo de acciones?

A expresarme mejor, a profundizar en temas de la vida y a cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre nosotros.

¿Y a nivel comunitario qué cambios has notado?

Desde luego, creo que cualquier grupo social necesita un medio de expresión y comunicarse con los demás. La opción de la radio desde el momento que me la propusieron me pareció muy interesante.

¿La recomendarías a otras personas de tu entorno? ¿Por qué?

Sin duda, nos damos a conocer, a conocer la problemática, me parece una opción muy interesante.

¿Te sientes obligado a participar en esta actividad?

Desde que me ofrecieron la radio vengo voluntariamente, sin duda. Me parecía muy atrayente y aquí me siento muy a gusto.

¿Qué tipo de mejoras plantearías en estos talleres? Ej: organizativas, recursos de apoyo, mayor dedicación horaria, etc.

Pues hombre, el taller está muy bien. Los educadores nos apoyan mucho y con dos sesiones por semana es suficiente, aunque a veces cuando se acerca la grabación del programa nos reunimos con más frecuencia.

Entrevista 8 usuario hombre del taller de radio de 56 años.

Describeme cómo se desarrolla el taller de radio y cuál es tu percepción sobre los distintos momentos y situaciones en el proceso del taller.

Proponemos un tema y en las reuniones profundizamos, para luego en la grabación, que también le damos un poco de forma, salga todo bien. Los educadores saben cómo hacer para profundizar en los temas, por ejemplo, usan cartulinas donde vamos organizando la información de la que hablamos. Hacemos como un esquema de lo que se va a tratar durante el programa, contamos nuestras experiencias. También hemos grabado un video para promocionarnos.

¿Qué aspectos del taller han sido importantes para tí?

Tener un espacio donde expresarme, que realmente estemos motivados haciendo algo. Me parece muy importante que la sociedad nos escuche, que vea que problemas tengamos, ya que de otra forma no nos vamos a poder integrar en la sociedad. Aunque por desgracia, creo que luego la gente se olvida de lo que escucha y pasan a otra cosa.

A nivel personal y social, ¿En qué te ayudan este tipo de acciones?

He notado un cambio muy curioso, ya que antes no me percibía como alguien capaz de actuar en algo. Tímido no soy, pero tampoco soy la alegría de la huerta. Y la verdad es que me quité bastante la vergüenza y la timidez, por una obra que me ha felicitado mucha gente, muy divertida y que ha gustado bastante. Me ha enriquecido mucho.

Es una experiencia verdaderamente bonita, hermosa y amenizadora. También estoy en un grupo de teatro y me gusta mucho escribir. Estoy bastante ocupado, para la vida que llevo. Esto es una forma

de estar relativamente sano, de mantenerte ocupado, de no dejarte llevar y dejarte hundir por la enfermedad.

¿La recomendarías a otras personas de tu entorno? ¿Por qué?

Sí, se lo recomendaría a cualquier persona. Por ejemplo, mis compañeros han pasado de ser tímidos, a romper esa barrera de la vergüenza y darse a la actuación de la forma más espontánea y enriquecedora. Creo que eso nos ha pasado un poquito a todo. Y sirve para ganar autoestima. Además es lúdico, da placer.

¿Crees que es importante que vuestra voz sea escuchada?

Bueno, realmente creo que al poco rato la gente se va a olvidar después de escucharlo. La radio nace y muere en un segundo. Es muy viva, tiene mucho de inmediatez. Por ejemplo no es como el periódico, que es escritura, más estilo literario...

¿Te sientes obligado a participar?

No, no me siento obligado. Me lo propusieron y como estaba contento pues dije que sí. Vengo encantado, porque me divierte muchísimo, es enriquecedor...

¿Qué tipo de mejoras plantearías en estos talleres? Ej: organizativas, recursos de apoyo, mayor dedicación horaria, etc.

Igual es que soy un poco pesimista, pero creo que el programa lo escucha la gente y luego se olvida. Creo que para que realmente nos integremos en la sociedad es necesario mucho más que un programa de radio. Pero en si el taller está muy bien, si me lo llegan a decir hace cinco años que iba a participar en un programa, no me lo creería.

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes.

La presente investigación está realizada por Carlos Pedraz Calvo, estudiante de la Universidad del País Vasco. La finalidad de este estudio es comprender el valor socioeducativo de las actividades culturales artísticas una serie de directrices que faciliten su dinamización.

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a una serie de preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas, los archivos de las grabaciones se destruirán.

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

Desde ya le agradecemos su participación.

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Carlos Pedraz . He sido informado (a) de que la meta de este estudio es comprender el valor socioeducativo de las actividades artísticas y culturales y establecer una serie de directrices que faciliten su dinamización.

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 40 minutos.

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Carlos Pedraz Calvo vía correo electrónico: cpedraz001@ikasle.ehu.eus

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a al correo electrónico anteriormente mencionado.

Nombre del Participante

Firma del Participante

Fecha

Anexo 5: Glosario de creaciones realizadas en el taller de radio y el grupo de teatro

Grupo de teatro Zenbatu.

El grupo de teatro social Zenbatu produce sus propias obras y son representadas ante públicos muy diversos. El interés de este taller radica en que los sectores sociales que visualizan las obras pueden gozar de una oportunidad para romper con el estigma de la exclusión social. Las obras por lo general tratan temáticas sociales. Las desigualdades económicas y de género son dos de los temas que más habitualmente son tratados en sus obras. Las obras realizadas durante el transcurso de la investigación han sido “La llorona” y “La masa”. Las representaciones se componen de sketches, representados en torno a una canción relacionada con la temática, ésta es interpretada por el coro.

La obra de “La llorona” está inspirada en la canción de Chavela Vargas que tiene el mismo nombre. En esta obra se representan varios sketches donde se reproducen diferentes violencias sexistas, en ocasiones en clave de humor. De esta forma, tanto el público como el elenco, pueden detectar que situaciones cotidianas y normalizadas, guardan en el fondo violencia simbólica. Uno de los sketches, por ejemplo, consistía en la cosificación de la mujer dentro del entorno laboral.

En “La masa”, inspirada en la canción de Silvio Rodríguez, se tratan los temas de las desigualdades económicas, la pobreza y el sinhogarismo. En uno de los sketches, por ejemplo, se representa cómo una persona puede acabar quedándose en la calle. Esta obra fue creada para las jornadas contra la pobreza de la EAPN.

Radio comunitaria “Locura feliz”

El programa de radio “Locura feliz” comenzó como un taller de comunicación social, espacio que servía para aprender a utilizar la voz como herramienta. Posteriormente dentro del taller comenzó a participar un educador que logró implementar el taller como un programa de radio en la emisora “Candela Radio”. A raíz de ello, el taller paso de ser un lugar donde se emulaban situaciones de comunicación social a ser un taller para la preparación de un taller de radio real. La estructura de cada programa se desarrollaba en torno a un tema, que era debatido con anterioridad, investigándose información previa para que se pudiera llevar a cabo un debate informado. Algunos de los temas tratados han sido las relaciones humanas, las fechas navideñas y sus controversias, los viajes y en especial ha de destacarse el programa de radio de sinhogarismo.

La razón por la que se destaca este programa es porque el sinhogarismo ha sido una realidad

Trabajo de Fin de Grado. Facultad de Educación de Bilbao.

que vivieron algunos de los participantes, por lo que pudieron ofrecer de primera mano su experiencia. Además, uno de los participantes escribió un libro de su experiencia, titulado “El albergue”, obra que pudo promocionar gracias al programa. Uno de los programas de radio se puede consultar en el podcast albergado en el siguiente enlace:

https://www.ivoox.com/escuchar-locura-feliz_nq_379194_1.html