

DRAWING OUR VOICES

GUÍA METODOLÓGICA

*Proyecto europeo para la inclusión a través del arte.
2021-2022*

Guía “Drawing Our Voices. Guía metodológica”

Elabora y edita:

Financia

Colabora

ATELIER IO

Primera edición: 2022

Berbiquí, responsable de esta obra, permite copiar, reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra, siempre y cuando se cite y reconozca la autoría original. No permite generar obra derivada ni utilizarla con finalidades comerciales.

ÍNDICE

A. INTRODUCCIÓN	06-09
Arte, diversidad, inclusión Objetivos de la siguiente guía	
C. DRAWING OUR VOICES	10-19
Presentación del proyecto Resultados del proyecto	
D. BERBIQUÍ	20-61
Dibuvoces	
E. METODOLOGÍA EN 6 PASOS	62-83
F. PROYECTOS INSPIRADORES	84-93
G. PROYECTOS EUROPEOS	94-97
H. RECURSOS	98
I. CONTACTO	99

ARTE, DIVERSIDAD, E INCLUSIÓN.

Vincular el arte, la inclusión y la diversidad es un alegato a favor de un mundo más abierto, ya que las personas con discapacidad experimentan muchas opiniones y actitudes prejuiciosas, y un acceso restringido a las actividades cotidianas y al lugar, lo que conduce a la exclusión.

Integrando la diversidad y la inclusión al arte, las estructuras contribuirán activamente a proporcionar y promover más accesibilidad, independencia y oportunidades a las personas con discapacidad de un modo que les capacite.

OBJETIVOS DE LA SIGUIENTE GUÍA

El objetivo de esta guía es crear una metodología innovadora y clara de adaptación, duplicación y difusión del proyecto.

1

Proponer una metodología sencilla para desarrollar proyectos de **emprendimiento inclusivo** vinculados a **proyectos artísticos de personas con discapacidad**.

2

Desarrollar las competencias de jóvenes con y sin discapacidad, animadores juveniles, trabajadores sociales, **en el ámbito de la economía social**.

¿A QUIÉN

ESTÁ DIRIGIDA?

Esta guía está dirigida a organizaciones locales y europeas, desde pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro hasta escuelas profesionales y todas las organizaciones que se dedican a las prácticas creativas en la educación y que desean participar en proyectos de economía social y solidaria (ESS) con personas con discapacidad.

DRAWING

OUR VOICES

Drawing our voices es un proyecto creativo europeo cuyo objetivo es **transferir una iniciativa local artística e inclusiva (proyecto Dibuvoces¹) como una buena práctica de empresa social y solidaria a nivel europeo.**

Iniciado por Berbiquí, una organización española de Burgos que da acceso al arte a toda persona en función de sus capacidades, este proyecto se basa en la cooperación, el intercambio de experiencias y la puesta en común de talentos de diferentes entidades europeas que utilizan el arte como herramienta de inclusión social.

Un grupo piloto de jóvenes artistas con discapacidad, acompañados por Berbiquí, expresó su deseo de **desarrollar y ampliar su proyecto para adquirir nuevas habilidades, crear su propio trabajo y conocer a otros ciudadanos europeos involucrados en prácticas creativas.**

Con el proyecto “Dibujando nuestras voces”, Berbiquí quiere **augmentar su impacto territorial** ampliando su ámbito de actuación a nivel nacional e internacional.

¹: <https://www.dibuvoces.org/>

Créditos: Ruth Carreño.

SOCIOS DEL PROYECTO

CO-ACTIONS (FRANCIA)

Cooperativa que apoya proyectos de economía social y solidaria.

AE VILELA (PORTUGAL)

Centro de educación formal que utiliza el arte como eje central de la programación de transición a la vida adulta con sus alumnos con trastornos del espectro autista.

EASD BURGOS (ESPAÑA)

Centro de educación artística formal que trabaja en proyectos inclusivos con Berbiquí.

RESULTADOS DEL PROYECTO

Se creó en este proyecto una **guía para jóvenes con discapacidad intelectual**, para que conozcan la posibilidad de trabajar profesionalmente en el campo de las artes visuales.

Créditos: Collage creado por Alejandro García.

Créditos: Clara Gelado.

Créditos: Patricia Aparicio

Créditos: Alicia López.

Otra actividad del proyecto fue un **intercambio juvenil artístico** organizado por Berbiquí en Burgos en marzo de 2022 con los socios del El Agrupamento Escolas de Vilela (Portugal) y Ludosens, socio francés de Co-actions, que es una asociación que trabaja con jóvenes con neurodiversidad.

Se llevaron a cabo varios **talleres artísticos** en torno a la ilustración sobre diversos materiales textiles, como preparación para el desfile de moda, el punto culminante de la semana. Este desfile tuvo lugar **en el Museo de la Evolución Humana de Burgos** y mostró a las personas en toda su diversidad con prendas creadas con las aportaciones de todos.

Realizar este desfile en un museo dedicado a la evolución nos pareció especialmente apropiado: el resultado de toda la cadena de la evolución humana es esta **diversidad de rostros, de formas de funcionar y de moverse**. La verdadera evolución está en el encuentro de jóvenes de tres nacionalidades europeas, celebrando la diversidad a través del arte.

18

9

Créditos de las imágenes: Alejandro García, Alicia López y Alba Cantera.

BERBIQUÍ

Berbiquí nace en 2013 con el propósito de facilitar el acceso a una formación artística especializada y de calidad a personas con todo tipo de capacidades.

La organización entiende el **arte como un lenguaje universal y accesible para todos.**

Por eso se centra en las **capacidades** y no en las limitaciones de las personas que quieren acceder al arte, adaptando sus actividades y formación a las necesidades individuales de cada persona.

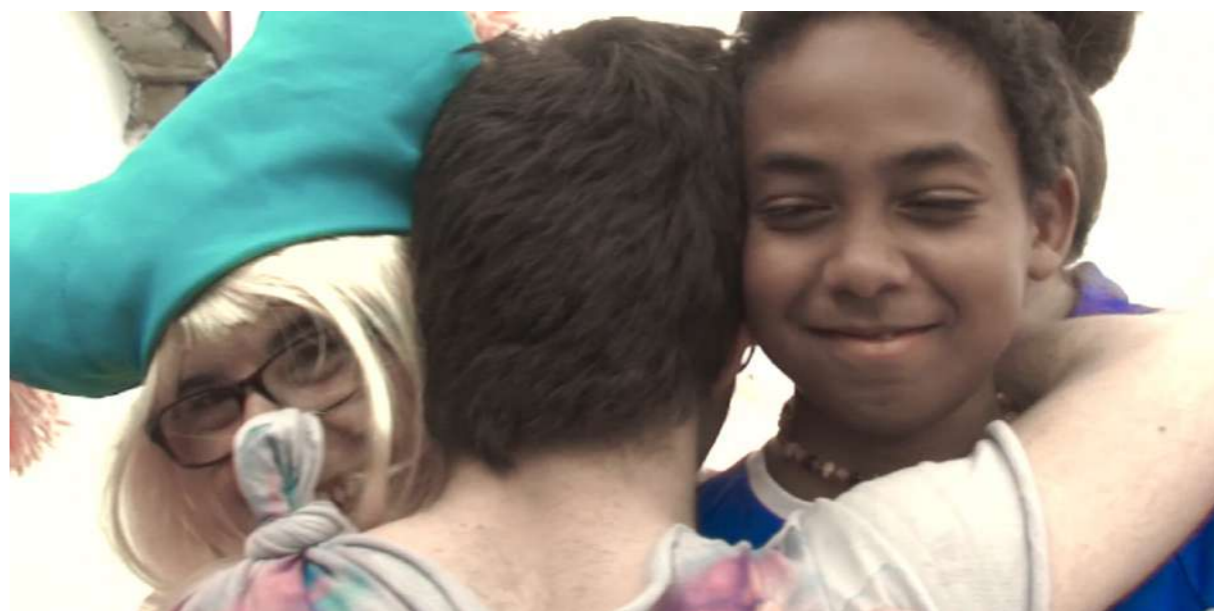
En la entidad conviven, crean y se forman **personas con y sin discapacidad**, independientemente de sus edades y de sus niveles de conocimiento y experiencia artística.

ARTE

Su objetivo es hacer accesible el arte a todas las personas en función de sus capacidades, ofreciendo una formación artística de calidad que permita el desarrollo de las capacidades creativas y expresivas, y favoreciendo el desempeño de un papel activo en la sociedad a través del arte. También acceder a todo tipo de colectivos, tanto a la creación artística como al disfrute como espectadores de cualquier disciplina. Todo ello para hacer visible y permitir la inclusión desde el arte a todas las personas, convirtiéndose en el eco de su voz.

DIVERSIDAD

Berbiquí reconoce la diversidad de las personas en cuanto a sus características físicas, psicológicas, sociales o culturales y lleva la diversidad a su máxima expresión: se toma muy en serio la no discriminación. Por ello, la organización no sólo abre sus puertas a todas las personas, sino que trabaja para que todas las personas que participan en las formaciones y proyectos tengan un papel activo en función de sus capacidades y no de sus dificultades.

INCLUSIÓN

Berbiquí apuesta por una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas puedan participar en ella como ciudadanos de pleno derecho, independientemente de sus características.

Por ello, uno de sus objetivos transversales e intrínsecos en todas sus actividades es la educación en la diversidad: enseñar con la práctica que trabajar desde las capacidades en espacios inclusivos es enriquecedor para todos.

Créditos: Página web Asociación Berbiquí. Proyecto DN-I.

Créditos: Alicia López.

Créditos: Página web Asociación Berbiquí. Exposición "Límite".

Berbiquí tiene tres líneas de actuación:

- Programas de educación artística inclusiva.
- Proyectos de creación artística propios y en colaboración.
- Programa de inserción laboral en el ámbito artístico para personas con discapacidad. DIBUVOCES se encuadra en esta última línea de actuación.

DIBU VOCES

DIBUVOCES es un proyecto de emprendimiento social, cuyo objetivo es la inserción profesional en el ámbito artístico para personas con discapacidad.

Créditos: Andrea Andrés.

Créditos: Elena Martín.

El proyecto se apoya en:

- Colaboraciones artísticas con socios externos, como una colaboración entre el artista Juan Elena y el Museo de la Evolución Humana de Burgos.
- Venta directa online y en tiendas de tote-bags y calcetines ilustrados.

Se trata de un proyecto que resalta el valor y el potencial del ser humano, un proyecto por y para las personas, que repercute no sólo en el bienestar de los participantes sino también en la sociedad promoviendo la inclusión social.

Dibuvoces también se compromete a aportar la máxima coherencia y compromiso social cumpliendo con los criterios de sostenibilidad en el desarrollo y diseño de los productos, la distribución.

¿QUÉ OFRECE DIBUVOCES?

ILUSTRACIONES Y CREACIONES

CON

VOZ E HISTORIA PROPIAS

Dibuvoces nace del juego de palabras “dibujo” y “voces”. Berbiquí quiere destacar el DIBUJO como vehículo de expresión que dota a la persona de un lenguaje individual y personal. En los productos ilustrados se puede escuchar la voz de cada ilustración, cada una de ellas esconde su propia historia escrita y narrada por el autor².

²<https://www.dibuvoces.org/producto/tote-bag-vuelo-rapido>

Créditos: Andrea Andrés.

ARTE OUTSIDER

Los autores no son diseñadores gráficos ni artistas en el sentido habitual, ya que no son profesionales con formación artística formal. Esto hace que sus creaciones tengan unas características que les dan identidad y las diferencian del resto del mercado, sin dejar de lado la calidad y los criterios artísticos.

Créditos: Pepe Medrano.

EL ECO DE SU VOZ

Son ilustraciones de autor y creaciones exclusivas de edición limitada. Dibuvoces respeta la autoría de las ilustraciones, que siempre van firmadas con nombre y apellidos por sus autores. No queremos que pierdan su identidad, sino que sean los verdaderos protagonistas, destacando siempre su potencial y capacidades artísticas y no sus limitaciones.

Proyecto artístico innovador que promueve la inclusión social.

Berbiquí se creó para hacer el arte accesible a todos según sus capacidades y necesidades. Dibuvoces se ha convertido en una iniciativa de empleo artístico para personas con discapacidad de Burgos que han realizado una formación artística siguiendo una metodología inclusiva. Es un proyecto empresarial basado en criterios de calidad y centrado en la persona donde los artistas **participan activamente en la sensibilización de la sociedad**, rompiendo estereotipos asociados a la discapacidad, ofreciendo una visión mucho más realista y cercana de la misma, alejada del paternalismo y el victimismo.

Créditos: Tania Sánchez.

Dibuvoces es un proyecto innovador, que utiliza una metodología inclusiva que resalta la diversidad humana como una característica que favorece el enriquecimiento y la cohesión social. Es un proyecto que resalta el valor y el potencial humano, un modelo de negocio por y para las personas, que repercute, no sólo en el bienestar de los participantes, sino también en la sociedad al promover la inclusión social.

Además, no sólo daremos trabajo a artistas con discapacidad, sino que los beneficios generados por la venta de los productos se destinarán a apoyar proyectos de educación artística inclusiva centrados en las capacidades en Burgos. De esta manera, cada comprador estará colaborando y haciendo posible que cualquier persona que lo desee pueda acceder al arte y la cultura.

PRODUCTO

COHERENTE

Y RESPONSABLE

La importancia de la dimensión ética y humana.

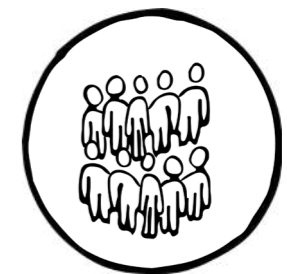
Dibuvoces se compromete a ofrecer la máxima coherencia y compromiso social, tanto en sus productos como en su propia línea de negocio. Para ello, cumplirá, en la medida de lo posible, con criterios de sostenibilidad en las diferentes fases: desarrollo y diseño de productos, distribución, comercialización y venta. También utilizaremos la tecnología como aliada, haciendo un uso responsable y ético de la misma.

SOSTENIBILIDAD

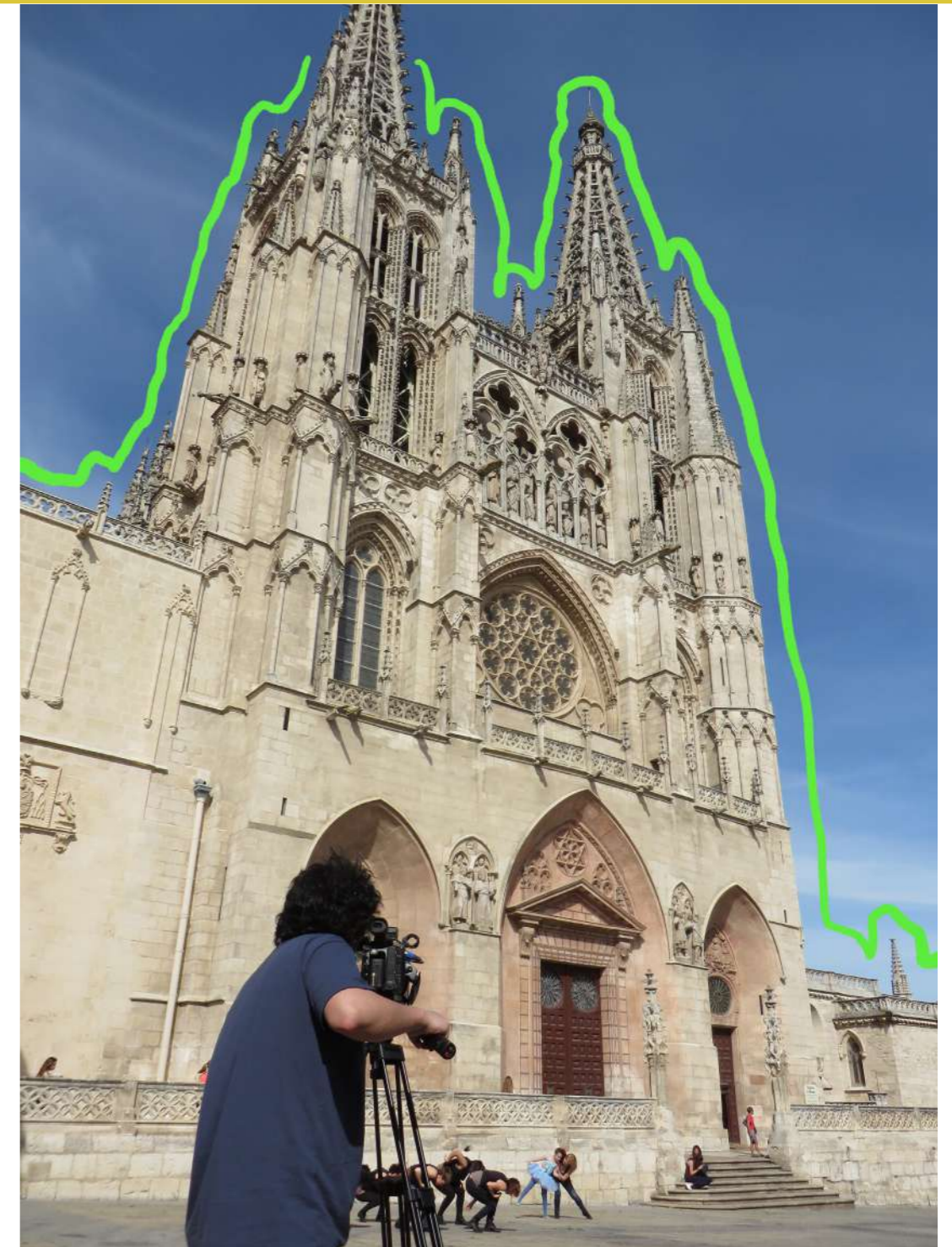
APOYO A LA
PRODUCCIÓN
LOCAL

DIMENSIÓN
ÉTICA Y
HUMANA

BURGOS, SEDE DE BERBIQUÍ

Berbiquí es una organización de ámbito nacional con sede en Burgos, una pequeña ciudad de 177.100 habitantes. Dibuvoces es una propuesta que promueve el desarrollo social y cultural de Burgos y genera identidad local. Una iniciativa que empodera a la ciudad de Burgos y la hace partícipe del impacto y la transformación a nivel social.

Créditos: Página web Asociación Berbiquí.

En diciembre de 2018, Berbiquí presentó la 2ª edición de productos ilustrados: calcetines, con el dinero obtenido de la venta de los productos de la 1ª edición. Trataron de implementar las propuestas de mejora definidas tras su experiencia piloto y trabajar en la viabilidad comercial de la línea de negocio Dibuvoces. Se centraron en la parte más social del proyecto, dejando de lado la parte más empresarial. Sin embargo, eran conscientes de que sin la viabilidad económica no podrán alcanzar sus objetivos, y que es el medio para lograr el impacto social que desean.

Tras dar a conocer el proyecto Dibuvoces a diferentes entidades, artistas y proyectos culturales, se pidió a Berbiquí que diseñara creaciones artísticas. De este modo, Dibuvoces amplió su gama de servicios, incluyendo no sólo el diseño de productos ilustrados, sino también el diseño y la creación de intervenciones o proyectos artísticos.

Créditos: Andrea Andrés.

The background of the entire page is a repeating pattern of stylized, hand-drawn human figures in a golden-yellow color. Each figure has its arms raised, with hands open, as if in a crowd or at a concert. The figures are scattered across the white background, creating a sense of movement and collective energy.

PROYECTOS

Así surgieron los siguientes proyectos:

ëyëkë

Intervención artística que denominan: ëyëkë (en yanomami dibujar, pintar líneas). Al igual que los yanomami utilizan su cuerpo como lienzo para mostrar su identidad como grupo, los artistas de Berbiquí trasladaron su obra gráfica llena de autenticidad y expresividad artística al espacio Maloka; un espacio creado para el festival urbano multidisciplinar Tribu 2019 de Burgos.

RESET PLANET

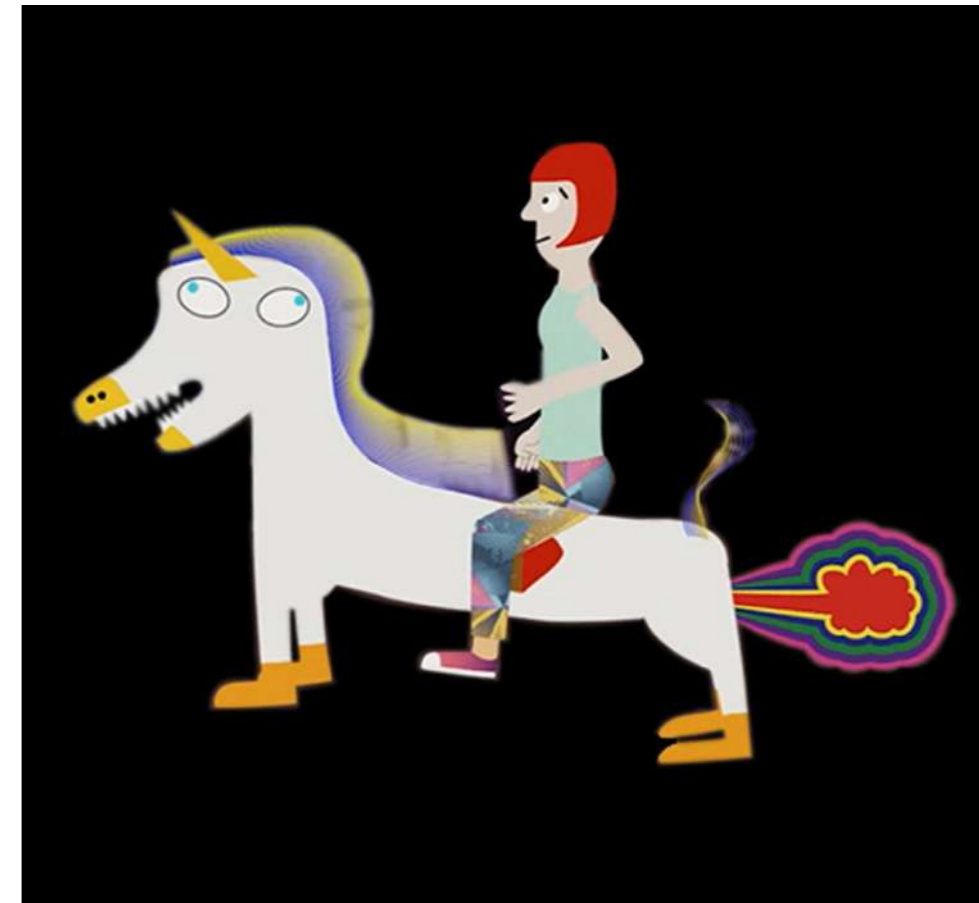
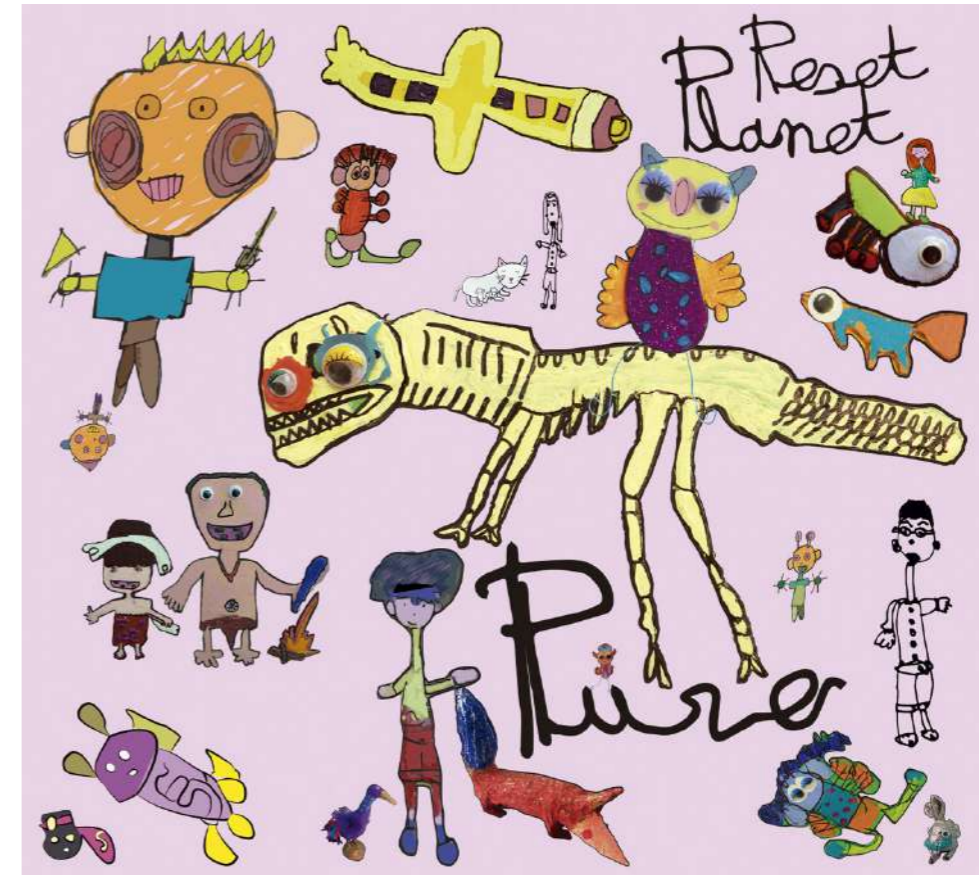
El primer LP del músico electrónico burgalés Pure. En este disco se encuentra la canción "Run Brake Run" que Berbiquí utilizó como banda sonora de uno de sus cortometrajes "Corre, frena, corre"³.

Estos son los autores: Miguel Rodríguez, Pedro Martín, Sara Olalla, Hada de León, Carmen Gutierrez, Borja González, Sandra Alegre, Gabriela Marín, Diego Sebastián y Marta Francés.

Créditos imágenes: Página web Asociación Berbiquí.

³: <https://vimeo.com/245164087>

PINTO EN DIRECTO, ¿ME ACOMPAÑAS?

Un proyecto con el que Berbiquí comenzó a lanzar la carrera en solitario de uno de sus jóvenes artistas: Juan Elena, apostando por su profesionalización en el sector. Realizó un conjunto de 3 obras de gran formato en directo, donde se pudo ver su proceso de creación. En apenas 8 horas el artista invadió de puntos y líneas sus creaciones plásticas, atrapando al espectador en el tiempo. La impulsividad, la inmediatez, la acumulación y la repetición, junto con su propio uso del color, confieren a su obra una gran potencia visual. Una poética propia del arte outsider, alejada de las principales corrientes del arte contemporáneo. Un proyecto de colaboración entre El Museo de la Evolución Humana.

[Puedes ver el vídeo de este proyecto haciendo clic aquí.](#)

Créditos imágenes: Patricia Aparicio.

UN DELANTAL MUY TÍPICO DE MI CIUDAD

Para la nueva colección de productos ilustrados de Dibuvoces, Berbiquí ha querido adentrarse en un nuevo campo: el de los souvenirs. Tras las tote bags, los calcetines y las medias, la organización lanzó un delantal estampado con un alimento típico de la ciudad de Burgos: la morcilla. Dafne Espinosa es la autora de este diseño. El producto final, como siempre, va acompañado de la voz de la artista explicando su diseño.

Con este nuevo producto Berbiquí quiere seguir avanzando en la profesionalización de sus artistas y ofrecerles una educación artística inclusiva de calidad centrada en sus capacidades. Además, en este caso, el proyecto apuesta por la economía local: poniendo en valor la ciudad en la que se ubica e intentando generar beneficios locales, implicando a otras empresas burgalesas.

Créditos imágenes: Patricia Aparicio.

DESAFÍOS ENCONTRADOS Y ELEMENTOS DE REFLEXIÓN

Berbiquí se enfrentó, y aún se enfrenta, a muchos retos para poner en marcha este ambicioso proyecto. La organización optó por vender directamente las obras de sus artistas (online y en tiendas), sin contar con perfiles de marketing y/o ventas en su equipo. Esto hizo que el equipo duplicara sus esfuerzos en términos de energía: desarrollar una tienda online, intentar aprender nuevas habilidades, experimentar la recaudación de fondos, etc.

Planteó preguntas sobre el futuro de la parte de ventas y marketing en la organización: **¿cómo vender de forma eficiente y generar beneficios sin las habilidades y conocimientos adecuados** y/o el tiempo disponible?

Créditos: Alba Cantera.

Créditos imagen: Página web Dibuvoces (Asociación Berbiquí).

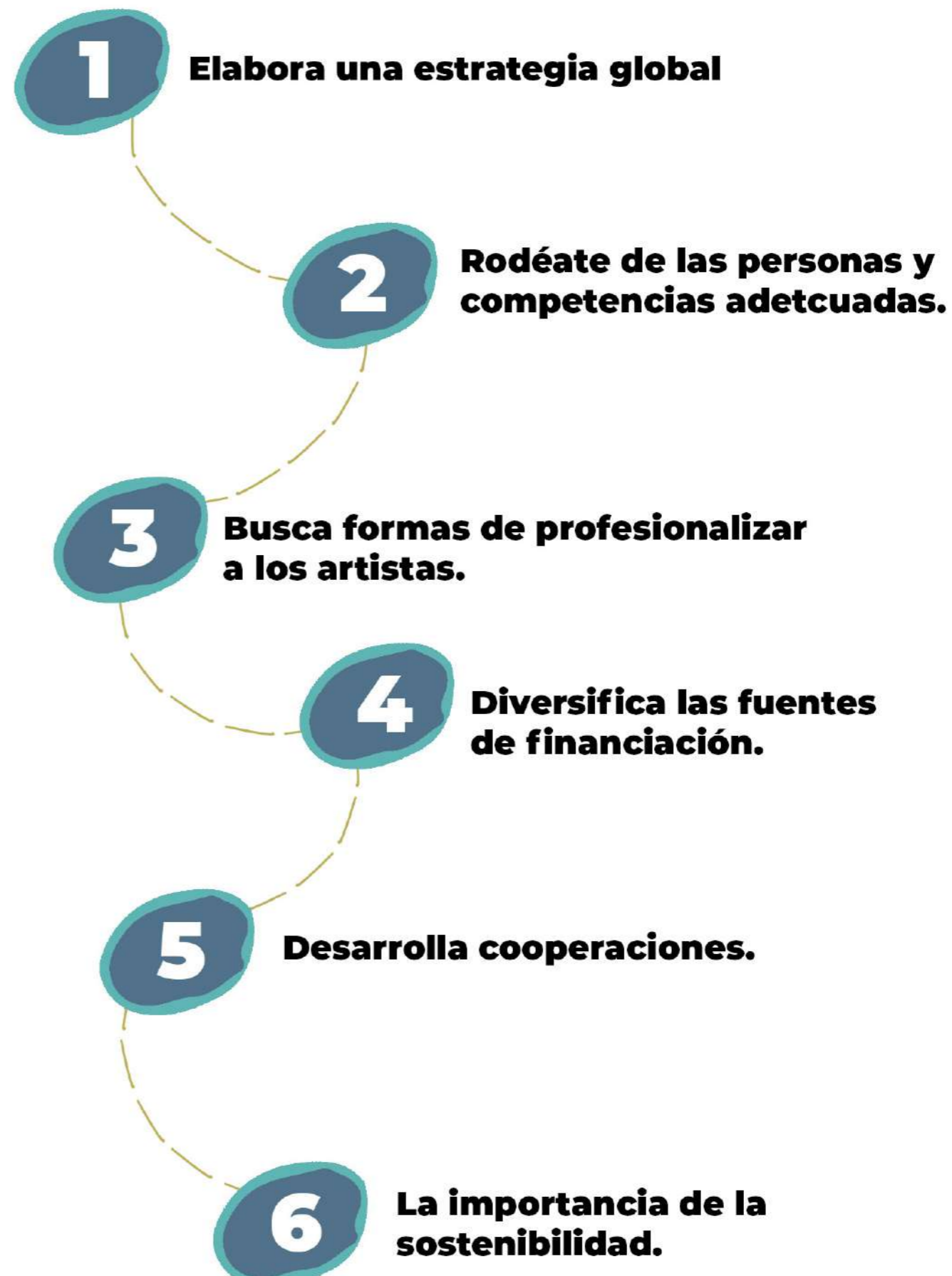
Créditos: Patricia Aparicio.

En 2022, Berbiquí decidió que también era el momento de **reposicionar su oferta, adaptarla** a las capacidades de su equipo y **pensar en lo que querían conseguir**.

Así, a partir de la experiencia pasada del equipo de Berbiquí, de sus proyectos y del proceso de reflexión en curso del equipo, la cooperativa de emprendedores Co-action ha trabajado en la propuesta de una metodología. Esta tiene en cuenta los puntos fuertes experimentados por Berbiquí y los retos a los que deben enfrentarse las personas, los equipos y las comunidades que deseen implicarse en proyectos artísticos, inclusivos y de economía social.

METODOLOGÍA EN 6 PASOS

Algunas recomendaciones clave para otras organizaciones que quieran emular un proyecto inclusivo similar al de Dibuvoces.

1. ELABORA UNA ESTRATEGIA GLOBAL

DESING THINKING.

Tener una idea clara y definida de quién eres, qué pretendes conseguir y cómo lo vas a hacer será clave para que tu organización prospere. Puede ser un paso fácil de pasar por alto, ya que estás ansioso por emprender acciones concretas y ayudar a la gente. Pero no olvides que **cuanto más problemas tenga tu estructura, más difícil será marcar la diferencia.**

Deberías dedicar tiempo a este trabajo no tan divertido que te hará la vida más fácil.

He aquí algunas herramientas que puedes utilizar para ayudarte en esta dirección:

El pensamiento de diseño es un método desarrollado por la Universidad de Stanford en los años 70, que tiene su origen en la forma de trabajar de los diseñadores de productos. Se centra en la **generación de ideas innovadoras** a través de la comprensión y la aportación de soluciones a las necesidades reales de los usuarios.

El proceso del método de pensamiento de diseño se desarrolla en 5 fases:

- **Empatía:** El proceso comienza con una profunda comprensión de las necesidades de los usuarios, poniéndose en su lugar.
- **Definición:** Identificar lo que añade valor a su propuesta desde la última fase y puede ser clave para nuevas perspectivas.
- **Ideación:** Crear ideas para generar un sinfín de opciones.
- **Creación de prototipos:** Construir prototipos para hacer palpables las ideas y visualizar las posibles soluciones.
- **Pruebas:** Probar los prototipos con los usuarios a los que te diriges.

Puedes utilizar la guía **“Design thinking Bootleg”** de la Universidad de Stanford, te ayudará a comenzar con el pensamiento de diseño y elaborar tu propio plan⁴.

⁴<https://urlz.fr/iDT8>

DIAGRAMA DE ESTRATEGIA GLOBAL.

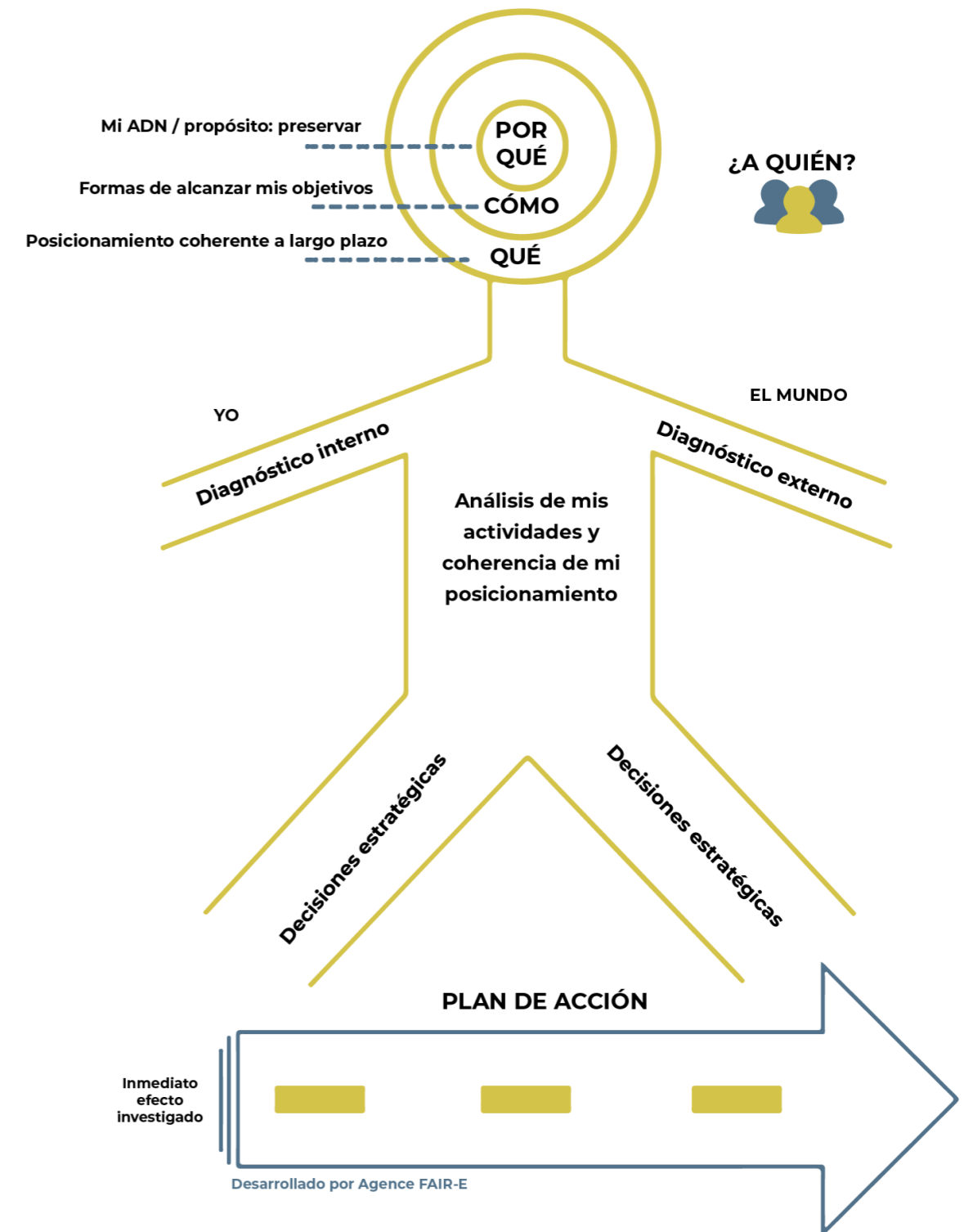
El siguiente diagrama representa todos los pasos que se deben dar para elaborar la estrategia global, desde tu ADN hasta las decisiones estratégicas que se tomarán y, finalmente, el plan de acción para alcanzar nuestros objetivos.

Este diagrama está inspirado en la teoría del círculo de oro de Simon Sinek⁵.

Es una herramienta interesante para utilizar con todo tu equipo, ya que el proceso de colaboración ayudará a todos a estar en la misma mentalidad, a tener una visión clara de los objetivos y ambiciones de la estructura y podría llevarte a alcanzar nuevas oportunidades, como la financiación privada, por ejemplo.

Podría ser interesante dedicar unos días seguidos a esta actividad o planificar un día al mes para elaborarla.

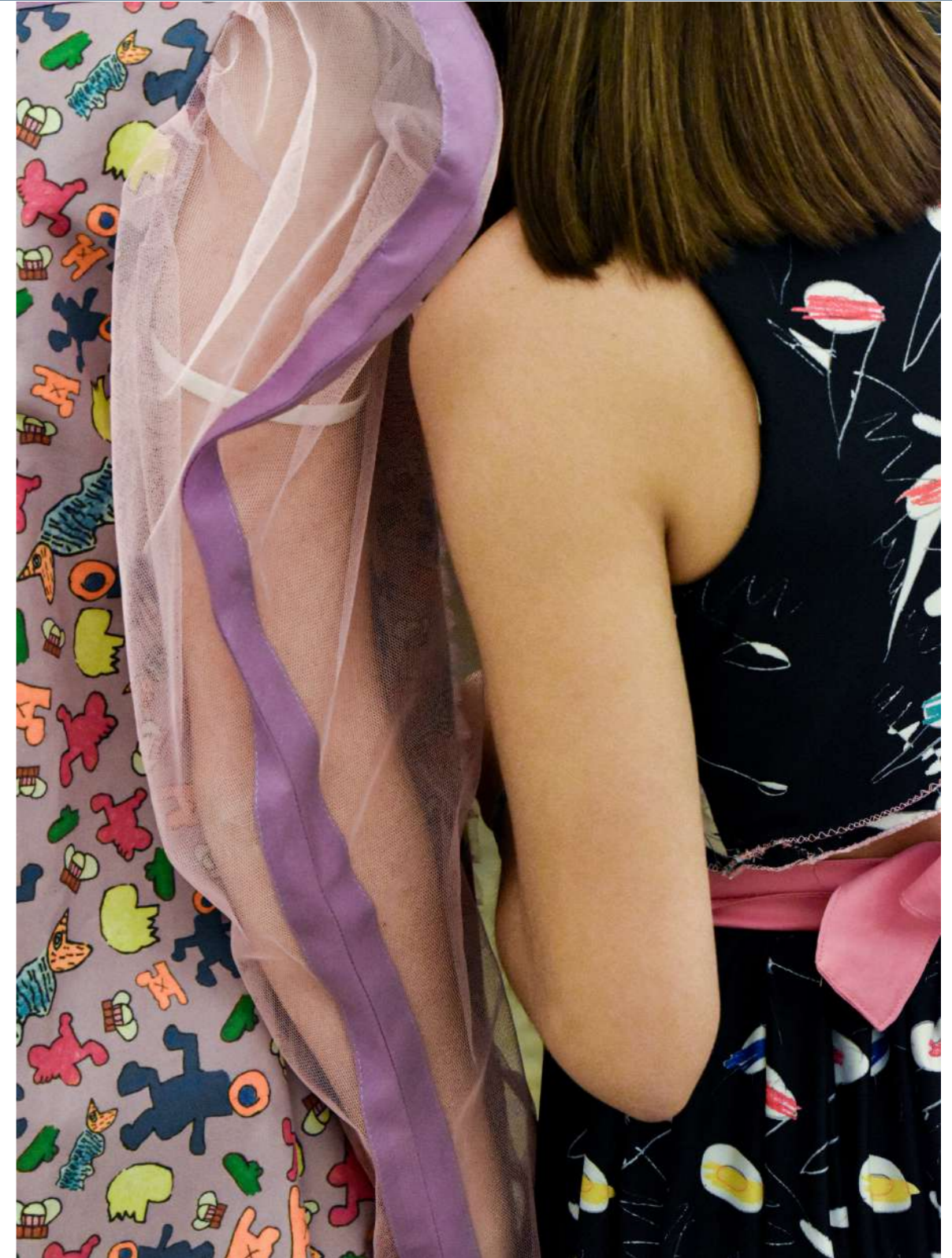
⁵: https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action

2. RODÉATE DE LAS PERSONAS Y LAS COMPETENCIAS ADECUADAS

Aceptar que es normal no saber hacer todo por ti mismo. Por ejemplo, te gustaría vender merchandising, pero puede ser una actividad compleja de llevar si no sabes nada de ella.

Puedes intentar aprender a vender, encontrar a alguien que tenga los conocimientos necesarios y encargarse de ello o buscar otra forma de ganar dinero. No dudes en subcontratar. Si necesitas competencias que no posees, puedes requerir los servicios de un experto externo en el tema que quieres abordar. Puede suponer un gasto en el momento, pero te facilitará la vida después y te ayudará a desarrollar tus competencias y/o estructura.

Créditos: Alba Cantera.

3. BUSCA FORMA DE PROFESIONALIZAR A LOS ARTISTAS

Para que tu estructura prospere y alcance sus objetivos de inclusión y diversidad en el mundo del arte, es importante encontrar formas de profesionalizar a los artistas. Aquí hay tres posibles formas identificadas estudiando el trabajo de **Berbiquí y otras estructuras similares:**

Créditos: Alba Cantera.

VENDER LAS OBRAS DE LOS ARTISTAS

El camino natural hacia la profesionalización es la venta directa de las obras de tus artistas. La práctica más utilizada en estructuras similares es la de repartir una parte justa de la venta entre los artistas y la estructura.

También puedes encontrar formas de venderlo de forma más indirecta, como merchandising u ofrecer oportunidades de diseño a empresas que podrían utilizar las obras de tus artistas.

Créditos imagen: Página web Dibuvoces (Asociación Berbiquí).

SER UN DEFENSOR DE SUS VOCES, SENSIBILIZAR AL MUNDO DEL ARTE Y CREAR ASOCIACIONES SOSTENIBLES

Tu estructura debe **defender tus objetivos de inclusión ante el mundo del arte**: puede ser importante dar a conocer a tus artistas a las galerías de arte y participar en exposiciones. Será beneficioso para las ventas de obras de arte.

Una forma de hacerlo es que tu organización esté en un centro de arte compartido con galerías.

Otra forma es establecer relaciones duraderas con galerías de arte de tu ciudad, región e incluso de otros países.

Participar en exposiciones internacionales también ayudará en esta dirección.

Podrías proponer **acciones de sensibilización y formación** sobre su empleabilidad e inclusión profesional, a organizaciones del mundo del arte pero también a las entidades públicas.

Esto ayudará a **normalizar el lugar de las minorías** en el mundo del arte.

HACER QUE DESARROLLEN SUS HABILIDADES

Además de que sean creadores, otra forma de profesionalizar a tus artistas podría ser que enseñen sus talentos desarrollados.

Podrían co-facilitar sesiones de trabajo sobre las disciplinas artísticas que decidan desarrollar, por ejemplo: talleres de danza para niños o cursos de formación para futuros profesores/ asesores educativos...

4.DIVERSIFICA LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

La financiación es el mayor problema al que se enfrentan las organizaciones como Berbiquí y es también la forma más importante de continuar con las actividades y los proyectos. Por lo tanto, es importante no depender sólo de las subvenciones externas o sólo de los talleres con los beneficiarios y diversificar el funcionamiento de su organización:

- Financiación interna = cuotas de los participantes, merchandising, venta directa de obras de arte, talleres, ofertas de diseño a empresas.
- Financiación externa = subvenciones gubernamentales, subvenciones de fondos públicos, financiación privada (mecenazgo, donaciones individuales...).

En cuanto a la financiación externa privada o pública, no dudes en buscarla: hay muchas y algunas podrían corresponder a tu visión y objetivos.

Créditos: Alicia López.

5. DESARROLLA COOPERACIONES

Créditos: Diseño de Jesús Torres.

El desarrollo de asociaciones y cooperaciones es clave para el éxito de una organización, ya que dan a conocer tus actividades y pueden ayudar a que te conozcan y piensen en ti.

Se pueden identificar dos tipos de cooperación: externa e interna.

COOPERACIONES EXTERNAS

- **Piensa en lo local**

Las cooperaciones locales ayudarán a convertir a tu organización en un actor clave de tu comunidad/área y a iniciar dinámicas locales que pueden ser fácilmente evaluadas.

Pueden ser públicas (por ejemplo, con museos o escuelas) o privadas (por ejemplo, con galerías de arte o empresas, ONG...). También podrían ayudar a desarrollar las oportunidades de empleo locales.

- **Promueve cooperaciones con organizaciones de Economía Social y Solidaria (ESS)**

La Economía Social y Solidaria busca realizar actividades que tengan un impacto positivo, que permitan la toma de decisiones para todos y que pongan a las personas por encima de los beneficios. Se trata de organizaciones sin ánimo de lucro, pero también de cooperativas, fundaciones y empresas sociales.

La cooperación es una noción central para la ESS, en oposición a la competencia entre estructuras. Se trata de crear y desarrollar asociaciones innovadoras, virtuosas y profundas entre los actores de la ESS, los actores públicos, las empresas tradicionales, las universidades, etc.

Uniando fuerzas con otras estructuras de la Economía Social y Solidaria, podrás disponer de más recursos (en términos de competencias, medios, conocimientos, oportunidades...) y trabajar en pos de un objetivo común y de valores comunes.

COOPERACIONES INTERNAS

- **Implica a tus artistas en el proceso de decisión**

Una última recomendación sería implicar a tus artistas en los consejos de administración y en tu estrategia global. Ellos deben ser escuchados y su voz tiene que tener representación. El sentirse representados y escuchados es una buena manera de darles un sentimiento de pertenencia y de ser valorados. La co-construcción de proyectos con los participantes es siempre la clave del éxito.

6.LA IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD

Cuando se construyen proyectos, las organizaciones deben ser conscientes de sus impactos en términos ambientales, sociales y económicos.

El desarrollo sostenible es un proceso basado en tres pilares interrelacionados e interdependientes. Proporciona un modelo para pensar en el futuro que vincula las consideraciones medioambientales, sociales y económicas con el fin de mejorar la calidad de vida y crear una sociedad próspera y sostenible.

Aunque tu principal objetivo sea hacer que tus artistas sean profesionales (impacto social y económico), tienes que tener siempre presente el impacto medioambiental que generas.

Para ofrecer una visión más diversa y completa, los socios decidieron que sería interesante echar un vistazo a otras iniciativas y ver cómo lo estaban haciendo. He aquí una lista de proyectos inspiradores que nos ayudaron para las recomendaciones anteriores.

PROYECTOS INSPIRADORES

ATELIER 10

Viena, Austria.

Este atelier, unido a **su propia galería**, pretende ser un lugar artístico, que apoya a artistas con todo tipo de discapacidades o problemas de salud mental. En total, 15 artistas trabajan a un alto nivel artístico, y entre 30 y 40 más utilizan el programa cada año. El programa está financiado por Cáritas Viena.

En décadas anteriores se

utilizaron categorías como Art Brut o Outsider Art para dar nombre al arte de este dinámico campo.

Atelier 10 representa el esfuerzo por operar más allá de estas clasificaciones y situar el arte en el centro de la vida cultural de una sociedad.

<https://www.atelier10.eu/>

Créditos: Franz Nigl

DEBAJO DEL SOMBRERO

Madrid, España.

El estudio ofrece a los participantes con discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista formación, acompañamiento y orientación, selección y archivo de su obra, difusión y promoción, organización de exposiciones y venta de sus obras. La asociación trabaja estrechamente con

galerías y museos de España, pero también de Francia, Reino Unido, etc.

Algunos de los artistas a los que apoyan se exhiben en **exposiciones internacionales**, como la Bienal de Shanghái. Su mayor reto es el financiero: a partir de 2019 el estudio sólo se autofinancia.

<https://www.debajodelsombbrero.org/index.php>

Créditos: Página web "Debajo del sombrero".

ROHLING

Berna, Suiza.

Esta asociación proporciona a 9 artistas con discapacidades cognitivas talleres para producciones e interacciones artísticas.

Uno de ellos se ha convertido en el **primer artista con**

discapacidad cognitiva de Suiza en ser aceptado en la asociación profesional de artistas visuales. El estudio también promueve un concepto contemporáneo e igualitario del arte.

<https://neu.rohling209.org/>

Créditos: Kollektiv Rohling - I Am Because We Are, 2019, Stadtgalerie Bern.

BRUT.TO

Kosice, Eslovaquia.

Este proyecto recién fundado, **en colaboración con un centro de día** que trabaja con adultos con discapacidades mentales y físicas, pretende ser una empresa social y emplear a adultos. Además de los talleres, el proyecto presta **servicios de**

diseño (por ejemplo, de envases) a las empresas, con los diseños de los participantes.

El proyecto ha sido premiado por el jurado especial de innovación social en el premio de diseño eslovaco 2020.

<https://www.behance.net/bruttodesign>

Créditos: Brut.to por Bucu Coffee, 2020.

VENTURE ARTS

Manchester, Reino Unido.

Este estudio, creado en 1997, acoge a personas con trastornos de aprendizaje para realizar talleres (150 plazas semanales) dirigidos por artistas profesionales de cerámica, textil, ilustración, pintura, fotografía, etc. También facilita el acceso a centros artísticos y culturales, participa en festivales y eventos, organiza exposiciones y, sobre todo, apoya el crecimiento artístico de sus miembros (desarrollo de carteras, exposiciones, ventas...).

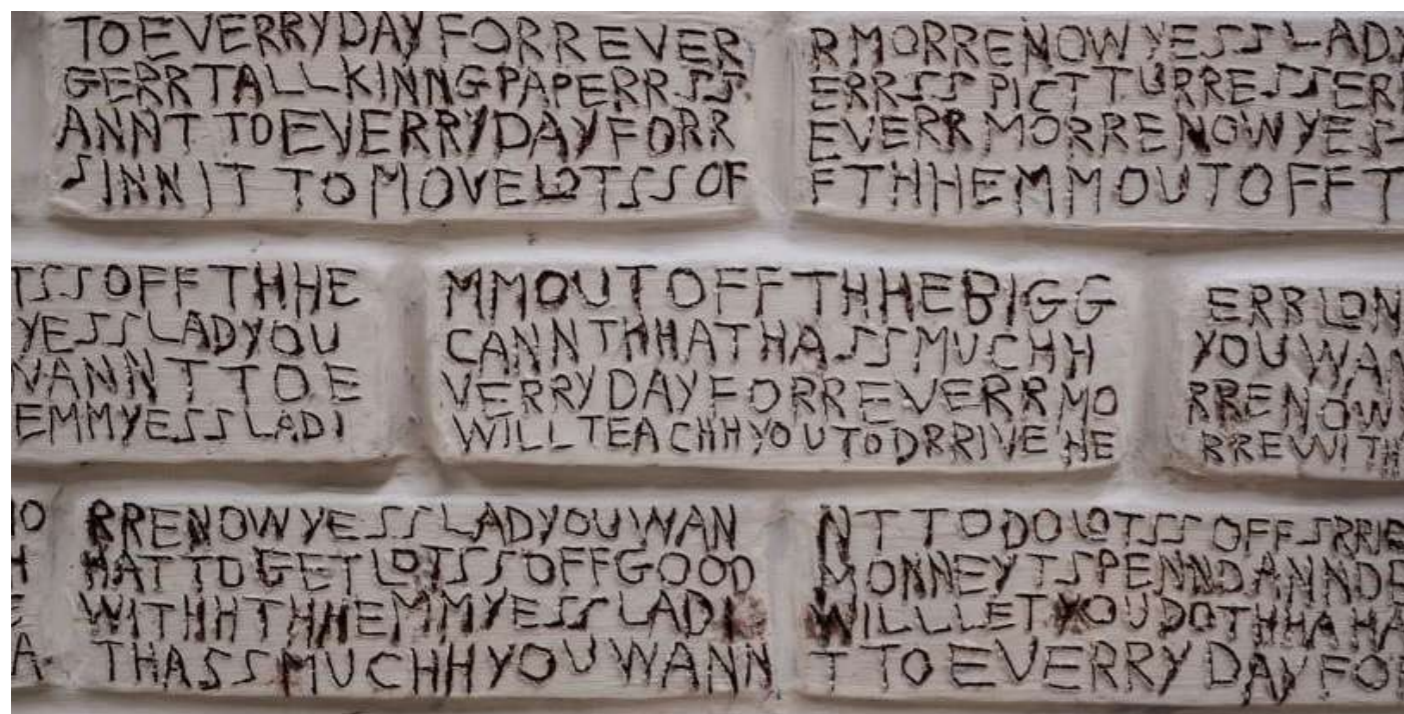
Los usuarios de los talleres están implicados en la junta directiva de la organización.

Venture Arts funciona con una variedad de financiación:

- Financiación interna: tienda online (venta de obras de arte y mercancías), contribuciones individuales; galería; residencia de artistas.
- Financiación externa: subvención del gobierno; subvenciones de fondos públicos; donaciones individuales.

<https://venturearts.org/>

Créditos: ÁBarry Anthony FINAN - British Ceramics Biennial, 2019

THIKWA WERKSTATT

Berlín, Alemania.

Thikwa forma parte de la organización benéfica Nordberliner Werkgemeinschaft gGmbH (NBW), uno de los mayores talleres de Berlín para personas con discapacidad.

El estudio ofrece a 44 artistas una formación a tiempo completo (35 horas a la semana) en el ámbito de las artes escénicas (danza, teatro, etc.) y las artes visuales (pintura, escultura, dibujo, fotografía, etc.) con un enfoque de profesionalización artística diversa, presentando su trabajo en exposiciones y como miembros de la compañía de teatro Thikwa. Los artistas también **desarrollan cursos de arte** en el ámbito artístico para niños y compañeros.

Financiación:

- Venta directa de arte (dibujos, pinturas, etc.) o a través de una red de galerías asociadas.

- Merchandising.
- Los participantes trabajan como mediadores culturales o profesores de arte con niños u ofrecen cursos, como el de "action-painting" dirigido por ellos.
- Thikwa Werkstatt forma parte de una sociedad anónima benéfica, financiada en parte con fondos comunitarios.

Thikwa considera haber alcanzado un modelo económico sostenible, aunque vivir de la venta de arte sea difícil, y debido a formar parte de la NBW, son independientes del mercado del arte y de los patrocinadores.

<https://thikwawerkstatt.com/>

Créditos: David Baltzer.

LA “S” GRAND ATELIER

Rencheux, Bélgica.

La “S” Grand Atelier, situado en Rencheux, un pueblo rural de Bélgica, propone talleres y residencias artísticas a artistas con deficiencias mentales y consta también de una sala de espectáculos y exposiciones.

Para la organización, los talleres son una forma de ayudar a los artistas a experimentar nuevas habilidades y técnicas,

y a desarrollar el lenguaje y la identidad propios de cada artista.

El Atelier se basa en un **principio de diversidad**, lo que significa que artistas con y sin discapacidad colaboran juntos en distintos proyectos.

Es un centro de **arte outsider** reconocido, uno de los pocos que existen en el mundo.

<https://lasgrandatelier.be/>

Créditos: La S Grand Atelier. Exposición de Barbara Massart and Nicolas Clément.

LUDOSENS

Bègles, France.

Ludosens se considera una “asociación de transición”, que invita a un cambio de paradigma sobre la diferencia. Durante mucho tiempo, las discapacidades invisibles (TEA⁶, TDAH⁷...) fueron percibidas bajo el prisma de la patología, Ludosens invita a visualizar la sociedad de manera diferente.

La organización implementa diferentes soluciones para la innovadoras para la inclusión que suponen una evolución en torno al público que recibió estos diagnósticos.

Ludosens ofrece contratos de 9 meses, asociados a becas a jóvenes de entre 18 y 30 años. Se implican en proyectos (cursos artísticos, de permacultura o digitales) donde adquieren

conocimientos técnicos y desarrollan un mejor conocimiento de sí mismos.

Se promueven como “embajadores de la neurodiversidad” cuyo objetivo es fomentar la inclusión y promover la riqueza que reside en la diferencia. Sus proyectos, sirven de apoyo educativo en momentos de intercambio y deconstrucción de prejuicios.

También se proponen organizar **intervenciones de sensibilización y formación** para organizaciones externas (empresas, escuelas, municipios...), para **hablar de la inclusión profesional y la empleabilidad** de las personas con antecedentes de neurodiversidad.

⁶-Trastorno del espectro autista.

⁷-TDAH: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

<https://ludosens.com/>

PROYECTOS EUROPEOS

**PROMUEVEN LA INSERCIÓN
PROFESIONAL DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD**

He aquí algunos ejemplos de estructuras que luchan por la inserción profesional de personas con discapacidad en toda Europa. Aunque no lo promuevan a través del arte, también pueden ser una fuente de inspiración.

WALK - Irlanda

ONG con programas que desarrollan empleo y formación a personas con discapacidad.

<https://walk.ie/>

Specialisterne - Dinamarca

Fundación que trabaja para facilitar el acceso al empleo a personas con neurodiversidad a través del emprendimiento social.

<https://specialisternefoundation.com>

Diversicom - Bélgica

ONG que acompaña a personas en su inserción profesional y a las empresas que les acogen.

<https://diversicom.be/>

ESAT Lorient Sadirac - Francia

Estructura que emplea a 55 personas con discapacidad y les ofrece trabajos adaptados en diferentes ámbitos (cocina, cerámica, jardinería, viticultura...).

<https://edea-asso.fr/etablissement/esatlorien-sadirac/>

APEA - Portugal

ONG que promueve el modelo de empleo asistido para el acceso al empleo de las personas con discapacidad.

<https://empregoapoiado.org/>

RECURSOS

- **Design thinking bootleg – Stanford University**

<https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg>

- **Sustainable business canvas – CASE-ka.eu**

<https://www.case-ka.eu/index.html%3Fp=2174.html>

CONTACTO