

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y GÉNERO COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DEMENCIA TEMPRANA Y ALZHEIMER

Lorena López Méndez

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

<https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n2.v1.851>

Fecha de Recepción: 24 Septiembre 2017

Fecha de Admisión: 1 Noviembre 2017

RESUMEN

En el presente artículo se expone una experiencia de educación artística, género y diversidad sexual con participantes con Demencia temprana y Alzhéimer, bajo el título *Flores con nombre*. Este proyecto se diseña con la intención de abrir una nueva ventana al conocimiento de este perfil de participantes, cuya educación ha sido predominantemente patriarcal, donde la figura femenina y su representación como artista ha sido prácticamente invisible y desconocida. Nos apoyaremos en obras creadas por artistas mujeres, permitiéndonos analizar cómo formalizan diferentes proyectos artísticos girando alrededor de su postura como mujer dentro del mundo del arte, además de poder tratar temas transversales y establecer vínculos y atribuciones empleando diferentes flores como metáfora asociada a la mujer. Este proyecto centrado en el *simil* y juego análogo, mujer artista equivalente a una flor, se diseñó e implementó en la Asociación AfalContigo de Madrid.

Palabras clave: Demencia temprana, Alzheimer, educación artística, género y diversidad sexual.

ABSTRACT

Art education and gender as a tool of integration and inclusion for people with early dementia and alzheimer's disease

In the present article we present an experience of artistic education, gender and sexual diversity with participants with early dementia and Alzheimer's disease, whose title is called *Flores sin nombre*. This project is designed with the intention of opening a new window to the knowledge of this profile of participants, whose education has been predominantly patriarchal, where the female figure and its representation as an artist has been virtually invisible and unknown.

We will support on works created by women artists, allowing us to analyze how they formalize different artistic projects revolving around their position as women within the art world, in addition to address cross curricular subject and to establish links and be able to use different flowers as a

metaphor associated with women. This project focused on similes and analogous game, women artist equivalent to a flower, was designed and implemented in the Afal Contigo Association of Madrid.

Keywords: Early dementia, Alzheimer, art education, gender and sexual diversity.

1. INTRODUCCIÓN.

En la actualidad nuestra sociedad envejece de manera estrepitosa y por ende la aparición de enfermedades relacionadas con aspectos cognitivos, funcionales y emocionales, como puede ser la Demencia, enfermedad neurodegenerativa. Se prevé que España será uno de los países europeos con mayor tasa de envejecimiento de la población llegando a un 32% en el año 2050 (Albarrán, Franco y Salinas, 2013). Esta situación provoca que la comunidad científica se sensibilice ante problemáticas asociadas a la vejez, requiriendo que la investigación sobre la misma se aborde desde puntos de vista multidisciplinares que permitan avanzar tanto en tratamientos terapéuticos, como en sistemas de cuidado hacia estas personas, los cuales potencien al máximo sus capacidades y retrasen en lo posible, su proceso de incapacitación.

Por el motivo anteriormente descrito, en el 2010, se pone en marcha el Proyecto AR.S: Arte y Salud Alzhéimer, bajo la dirección de Ana Mª Ullán de la Fuente y Manuel Hernández Belver. Forman parte el Departamento de Psicología Social y Antropología de la Universidad de Salamanca y el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Esta investigación ha sido financiada por una Beca PIRTU (ORDEN EDU/1204/2010, de 26 de Agosto) por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.

El proyecto nace con la pretensión de diseñar y evaluar cualitativamente talleres artísticos y educativos para personas con Demencia temprana, abierto a cuidadores y familiares (Ullán, 2011; Belver, 2013). El equipo del proyecto AR.S pretende y tiene como objetivo primordial mejorar no solo la calidad de vida, bienestar y autoestima de este perfil de personas, sino también mejorar su comunicación y socialización con cuidadores-familiares, amigos y personas en su misma situación a través del Arte, es decir, acercándoles a la vida cultural de la ciudad, abriéndoles una ventana al mundo exterior facilitándoles su inclusión e integración, en nuestro Patrimonio material e inmaterial.

Durante la vejez se manifiestan cuestiones de género arraigadas a lo largo de la historia de cada persona y más aún en personas de tercera edad, cuya educación era preferentemente patriarcal y por tanto distinta a la nuestra, diferenciándose y dividiéndose el salón de clase entre hombres y mujeres, no siendo una escuela mixta, donde los estereotipos y la asignación de roles hombre y mujer eran aún más patentes que en la actualidad.

Respecto a la historia de la mujer en el arte, como sostiene López Fernández- Cao (2002:147), faltan modelos dentro de la disciplina tradicional, su silenciamiento en la aulas de historia del arte, la ausencia de trabajos prácticos que tengan en cuenta a las artistas, crean una clara sensación de subclase y de falta de seguridad en las capacidades del alumnado femenino; aunque han existido bastantes y muy buenas artistas, en los diferentes ámbitos de creación, pero todavía existe cierta ignorancia social al respecto, ignorancia que da por hecho que si no se conocen mujeres artistas es que no existieron. Consecuentemente las mujeres han sido silenciadas frente a la masculinidad y reconocimiento de figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Van Goch, Dalí, Picasso, etc. Por este motivo planteamos el siguiente proyecto-taller con personas de tercera edad con demencia temprana, porque a través de la Educación artística se puede articular un nuevo engranaje para reivindicar la diversidad a través de la cultura. (Huerta, 2014), haciendo visible la figura de la mujer en el mundo del Arte.

2. CONTEXTO

Este taller centrado en educación artística, género y diversidad sexual fue llevado a cabo en la Asociación AfalContigo de Madrid- Asociación para Familias con personas con Alzheimer- (<http://www.afal.es/es/home>) constituida en 1989, presta apoyo directo en ámbito nacional, dedicando sus esfuerzos a la información, formación, apoyo y representación del colectivo español de afectados. En la Asociación cuentan con un programa de intervención para personas con Alzheimer (IPA), en el que se vienen desarrollando una serie de actividades (musicoterapia, logopedia, estimulación cognitiva, programa de ocio y encuentro, etc). El proyecto AR.S intervino en este programa con el diseño e implementación del taller "Creatividad, Cultura y visitas guiadas", en el que se desarrollaron una serie de talleres de educación artística, entre ellos el que se expone a continuación.

Para el desarrollo del taller, contamos con un número de 8 participantes, 5 mujeres y tres hombres, con edades comprendidas entre los 56 y los 85 años, en fase leve de la enfermedad de Alzheimer (GDS 4).

3. METODOLOGÍA

La metodología implementada para el análisis y sistematización de la sesión, fue de carácter cualitativo. Se llevó a cabo una observación participante, basado en la toma fotográfica del proceso del taller, así como entrevistas no estructuradas a participantes y familiares terminada la sesión. Una vez recopilados todos los datos necesarios fueron recogidos mediante el programa de análisis de datos *atlas.ti* (versión 7) que nos permitió establecer la triangulación de datos.

Respecto a la metodología de intervención del taller, nos centramos en Modelos de comunicación y atención integral centrados en la persona, (Brooker, 2013, kitwood, 1997) combinando técnicas de observación y empatía desde dos pilares de intervención. Uno en base a la prevención con el objetivo de preservar las capacidades que todavía posee el participante y segundo mantener la identidad de la persona con demencia, pues en numerosas ocasiones algunas de sus alteraciones conductuales son la respuesta de su malestar por falta de comprensión a sus necesidades individuales.

Asimismo, nos apoyamos en el Método de validación de Naomi Feil (1980), en el que se refuerza la empatía para sintonizar con la realidad de la persona con Demencia, aportándole una mayor seguridad, fuerza y capacidad de valía, siendo esta una manera de devolverle su dignidad y sentimiento de capacidad.

4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

"Las artes nos permiten aplicar la imaginación como un medio para explorar nuevas posibilidades. Las artes nos liberan de lo literal, nos permiten ponernos en el lugar de otras personas y experimentar de manera indirecta lo que no hemos experimentado directamente...". Eisner, (2003, p.28)

El Taller titulado "**Flores con nombre**", se diseñó con motivo del día internacional de la mujer y consistió, como apuntamos anteriormente, en hacer visible la figura de la mujer y su identidad de género en el arte occidental; se diseñó e implemento con el objetivo de dar a conocer y acercar a los participantes con alzhéimer y otras demencias el papel de la mujer como artista a lo largo de la historia del arte, dentro del marco cronológico comprendido desde el Renacimiento hasta la actualidad, mediante un breve resumen de artistas mujeres relevantes de cada época.

En el taller se han trabajado cuestiones como la discriminación de la mujer a través de la iconografía del mundo del arte desde el arte tradicional hasta el contemporáneo, pues en muchas ocasiones las mujeres han sido relegadas a un segundo plano casi inexistentes y en anonimato, estando firmadas las obras por un elevado porcentajes de hombres. Con frecuencia en nuestra tradición,

la figura de la mujer, está relacionada con el papel de objeto sexual y maternidad, dos modelos dominantes en nuestra cultura que poco a poco intentamos que se diluya.

Dado el interés de los participantes del taller en conocer mujeres artistas, implementamos este taller con la intención de abrir una nueva ventana al conocimiento, donde la figura femenina se emancipa de su papel de sumisa para convertirse en una mujer integra, activa y emprendedora. Partimos del concepto autorretrato como representación de nosotros mismos y signo de identidad, lo que nos permitió analizar cómo estas artistas se habían autoretratado y adoptaban un rol supuestamente masculino, es decir figurando como autora de la obra, sin dejar a un lado el rol de mujer como modelo, que es al que estamos más familiarizados a ver por las iconografías clásicas. Pero en esta ocasión, la combinación de la representación de la mujer en actitud pasiva y activa a la vez, permite a las artistas hacer una crítica a la sociedad de la época, una sociedad patriarcal donde como repetimos, las mujeres casi no tienen protagonismo y en el que la mujer parece valer sólo para ser objeto de deseo y de compañía. Esta crítica se vislumbra por medio del tipo de representación de la mujer adoptando el rol de hombre como es el caso de Sofonisba Anguissola, ataviándose con la indumentaria de pintor (paleta, pinceles, pinturas, etc), pero no sólo estas artistas aparecen autoretratándose sino que también emplean metáforas y símbolos que también las representan como es el caso de Georgia O Keeffe y sus sinuosas flores. Concepto que nos sirvió como punto de partida para el desarrollo de la fase procesual del taller, proceso en el que los participantes tuvieron que escoger una flor determinada del archivo de imágenes que llevamos a la sesión, y que para ellos representase las características de cada una de las artistas expuestas en la presentación.

Las artistas seleccionadas para el diseño e implementación del taller fueron:

Sofonisba Anguissola- *Autorretrato pintando a la Virgen*, 1556. Pintora italiana, la primera mujer pintora de éxito del Renacimiento y una de las artistas más longevas.

Artemisia Gentileschi-*Autorretrato como alegoría de la pintura*, 1638-1639. Pintora caravaggista italiana de estilo barroco, hija del pintor toscano Orazio Gentileschi. Primera mujer en ingresar en la Accademia del Disegno (Academia del Dibujo) de Florencia.

Angelica Kauffmann-*El dibujo*, 1778-1780. Pintora suizo-austríaca.

Maruja Mallo- *La red*, 1938. Pintora surrealista española, considerada como artista de la generación de 1927.

Frida Kahlo-*Autorretrato con collar de espinas y colibrí*, 1940. Pintora y poetisa mexicana.

Georgia O'Keeffe-*Lirio blanco n.º 7*.1957. Artista estadounidense.

Tamara de Lempicka- *Autoretrato III*.1975. Pintora polaca que destacó por la belleza de sus retratos femeninos y desnudos, de pleno estilo art decó.

Louis Bourgeois- *Maman*. 1999 Bronce, acero inoxidable y mármol. Jardín de las Tullerías, de París. 2008. Artista y escultora francesa-americana, es una de las artistas más importantes del Arte contemporáneo, y es conocida por sus estructuras de arañas, las cuales le han valido el apodo de "Mujer Araña".

Paloma Navares-*Travesía. Paisajes del interior*, 2011. Artista visual y multidisciplinar española.

Las relaciones y vínculos que los participantes establecieron entre las artistas y las fichas de las flores del archivo, después de un dilatado debate, fueron las siguientes: Sofonisba Anguissola fue representada con una rosa, Artemisia Gentileschi, con una margarita. Angelica Kauffmann con un lirio. Maruja Mallo con una ortensia. Frida Kahlo, con una orquídea, Georgia O'Keeffe, con una cala. Tamara de Lempicka con un clavel. Louis Bourgeois con amapolas y por último Paloma Navares con una gerbera.

Una vez realizada la comparación, selección, paralelismo y atribución entre artistas mujeres y flores, los participantes procedieron a la representación de las mismas, Fig. 1 y 2. Dos de los parti-

participantes se apoyaron en la ficha de la flor que querían representar, pues la mayoría de los participantes no eran capaces de reproducirla sin tener un referente presente. En general, los participantes con enfermedad de Alzheimer (EA) muestran una disminución en la capacidad para inventar dibujos de objetos (Palmiero, Di Giacomo & Passafiume, 2012, p. 203). Según Bruce & Miller, (2008, p.7) Esta enfermedad presenta un profundo impacto en la creatividad, ataca a la parte posterior derecha del cerebro lo que provoca una pérdida de la capacidad de copia de imágenes por completo. Sin embargo, las personas con esta enfermedad presentan cierta sensibilidad para el uso del color, predominantemente de colores primarios (Budrys, Skullerud, Petroska, Lengveniene & Kaubrys, 2007) y la composición, no para crear formas realistas. Sin embargo, en algunos casos pueden desarrollar nuevas capacidades que no existían antes de la aparición de la enfermedad.

La reproducción de cada una de las flores se realizó sobre acetato. Emplearon rotuladores indelebles y acrílicos sobre dicho material con el objetivo de que prevaleciera en el tiempo, pues la idea inicial era construir una instalación en el centro que quedase de forma permanente. Fig. 3.

Para finalizar, se procedió a visitar virtualmente uno de los principales museos específicos de obra de mujeres artistas, se trata del National Museum of Women in the Arts, NMWA ubicado en Washington (<http://nmwa.org/>).

4.1. Objetivos del Proyecto:

Introducir y acercar al perfil de participantes con Alzheimer y Demencia temprana las creaciones de artistas mujeres.

Potenciar la equidad de género en el taller a través de la reflexión de los roles y estereotipos sociales.

Fortalecer diferentes valores transversales como educación intercultural, en igualdad de oportunidades.

Incentivar el aprendizaje por descubrimiento basado en la observación, la experimentación y el juego, creando una instalación artística.

Promover el trabajo colaborativo como herramienta de trabajo.

*Fig.1.
Reproducción sobre acetato de una orquídea.*

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y GÉNERO COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DEMENCIA TEMPRANA Y ALZHEIMER

Fig.2.

Participante E. Gerbera. Medidas. 21 x 30 cm. Medidas. 21 x 30 cm. Fotografía: Lorena López

Fig. 3.

Instalación- Flores con Nombre. Taller de la Asociación. Medidas 100 x 100 cm. Fotografía: Lorena López.

5. CONCLUSIONES

Una vez desarrollado el proyecto y analizados los resultados obtenidos de los registros y herramientas observacionales, además de la valoración psicológica post intervención, destacamos varias conclusiones de la sistematización de la experiencia. La primera hace referencia al hecho de que trabajar con mujeres artistas desconocidas por participantes de tercera edad con Demencia temprana y alzhéimer en fase leve, ha supuesto aportarles nuevos conocimientos para la reflexión y el

diálogo en el momento presente, acercándoles a sus memorias historias pasadas haciendo reminiscencia de aquellas anécdotas y vivencias de escuela y de vida, en las que como apuntaba una de las participantes, “*Yo me puse el mundo por montera y decidí posponer mi boda por estudiar una carrera, cosa inusual en mi época y fíjate logre ser Profesora especializada en discapacidad*”. Participante E. “*Me incorporé a trabajar en un mundo de hombres, antiguamente sólo eran hombres los que diseñaban joyas y las esmaltaban, fui la pequeña de siete hermanos y era el ojo derecho de mi padre, me dejaron hacer lo que quise*”. Participante P. Estos verbatim recogidos durante la observación participante en el taller, nos permiten alegar que las personas con demencia a pesar de la pérdida de sus funciones cognitivas, continúan teniendo reserva cognitiva de acontecimientos pasados que le permiten seguir pensando y sintiendo. (Sellal & Musacchio, 2008).

La segunda se centra en contribuir a aportarles sensación de valía e interés, siendo este uno de los motivos que nos impulsó a trabajar esta temática. Temática que hoy más que nunca el arte de las mujeres está presente y tal como sostiene López Fernández- Cao, (1991-92: 109) quizá no en la pintura pero si en otros medios, y cómo estas obras incluyen con fuerza y energía, contenidos que desafían el orden patriarcal establecido.

Asimismo, el hecho de realizar una instalación con la representación de cada una de las flores que simbolizaba una artista, ha supuesto ser una herramienta lúdica y enriquecedora para hacer visible lo que ha sido invisible mucho tiempo. Por lo tanto, podemos considerar que la educación artística ha contribuido como estímulo visual, cognitivo, intelectual y emocional reduciendo en cierta medida efectos secundarios o alteraciones cognitivas de la enfermedad de Alzheimer (EA): alteración de la memoria (amnesia), trastorno del lenguaje (afasia), alteraciones de la gestualidad (apraxia) y alteraciones del reconocimiento (agnosias), mejorando la calidad de vida y autoestima de los participantes.

Finalmente, durante la sesión se observó sensación de bienestar y disfrute, el hecho de acercar temáticas que fomentasen la comunicación entre participantes y entre enfermo- cuidador, como también el acceso a sus recuerdos, restableciendo parte de su identidad ha contribuido a la interacción e inserción social del participante en el ámbito de las intervenciones no farmacológicas (TFN), intervenciones que a través de la educación artística y la coeducación han sido posibles.

REFERENCIAS

- Alario Trigueros, Mª T. (2002) *Mujer y arte. Mujer y educación: Educar para la igualdad, educar desde la diferencia*. Ana González, Carlos Lomas (coords.) Barcelona: Graò.
- Albarrán Fernández, C; Franco Módenes, M.P; Salinas Ramos, F. (2013). Envejecimiento de la población: un reto para la sociedad y la universidad. *Revista INFAD*. Nº 2, Vol. 1.
- Belver, M. (2013). Creatividad y Educación artística con personas con Demencia temprana y enfermedad de Alzheimer. En Huerta, R y de la Calle Romà (2013). *Patrimonios migrantes*. Puv Universidad de Valencia. 159-166.
- Bruce, L & Miller, B.L. (2008). Creativity in the context of neurologic illness. In Cummings, J., Miller, B.L., Christensen, D., & Cherry, D. (2008): *Creativity and dementia: emerging diagnostic Alzheimer s disease*. *CNS Spectrum*, 13, pp.1-24.
- Budrys, V.,Skullerud, K., Petroska, D., Lengveniene, J & Kaubrys, G. (2007). Dementia and Art: Neuronal Intermediate Filament Inclusion Disease and Dissolution of Artistic Creativity. *Eur Neurol*. 57. pp.137–144. Doi: 10.1159/000098464
- Brooker, D. (2013). *Atención centrada en la Persona con Demencia*. Barcelona: Octaedro.
- Eisner, E. (2003). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la creación de la conciencia*. Barcelona: Paidós.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y GÉNERO COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DEMENCIA TEMPRANA Y ALZHEIMER

- Feil, N. (2002). *Validación. Un método para ayudar a las personas mayores desorientadas*. Barcelona: Herder.
- Huerta, R. (2014). La Educación artística como motor de cambio social. *Cuadernos de pedagogía*, nº 449. pp. 47-50.
- Kitwood, T. (1997). *Dementia reconsidered: the person comes first*. New York: Open University Press.
- López F. Cao, M. (2002). La educación artística y la equidad de géneros: un asunto pendiente. *Arte, Individuo y Sociedad*, Anejo I, pp.145-171.
- López F. Cao, M. (1991-1992). Arte, feminismo y posmodernidad: apuntes de lo que viene. *Arte, Individuo y Sociedad*, 4, pp. 103-109.
- López, L. (2015). Arte y salud: diseño e implementación de talleres y contenidos digitales de ámbito cultural para pacientes con Alzheimer y otras demencias del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica. (Tesis de maestría, Universidad Complutense de Madrid). Recuperado de <http://eprints.ucm.es/32962/1/T36325.PDF>
- Palmiero, M., Di Giacomo, D & Passafiume, D. (2012). Creativity and dementia: a review. *Cogn Process* (2012) 13:193–209. Doi 10.1007/s10339-012-0439-y
- Sellal, F & Musacchio, M. (2008). Artistic creativity and dementia. *Psychol NeuroPsychiatr Vieil*. 6 (1).pp 57-66.
- Ullán, A.M. (2011). Una experiencia de educación artística contemporánea para personas con demencia. El Proyecto ARS: Arte y Salud. *Arte, Individuo y Sociedad*. Vol. 23. Nº Extra. pp. 77-88.