Los fundamentos: cómo relajar funciones y entornos públicos

(Lee este material y decide con él qué puede ser útil para tu presentación. Tienes la libertad de modificar los materiales de acuerdo a eventos relevantes, noticias, medios de comunicación, etc.)

DIAPOSITIVA 1 – Los fundamentos: cómo relajar funciones y entornos públicos

(Presenta a quienes imparten la capacitación, consultores comunitarios, etc. Describe visualmente la diapositiva 1)

Los fundamentos de esta capacitación fueron creados originalmente por Include Arts, British Council y Tangled Art+Disability, y se adaptaron para esta presentación.

Información de contexto:

British Council: El papel del British Council en el ámbito de las artes es promover un diálogo cultural entre Canadá y el Reino Unido mediante la creación de asociaciones y la conexión de las comunidades artísticas y audiencias de ambos países. Existen 80 British Councils en el mundo.

Tangled Art + Disability es una organización benéfica con registro que se dedica a mejorar las oportunidades de las y los artistas con discapacidad para que contribuyan al tejido cultural de nuestra sociedad:

¿Quién es un consultor comunitario? Una persona con experiencia vivida en discapacidad que puede hablar sobre los aspectos prácticos y pragmáticos del programa. Es opcional, aunque recomendable, invitar a un consultor comunitario a tu capacitación.

Este es un ejemplo de presentación de un consultor comunitario.

Ejemplo: Recluté a Dan para que participara en la capacitación de hoy y estoy muy agradecida de que haya aceptado. Es la primera sesión que hacemos juntos y vamos al principio de nuestro intercambio en torno a la accesibilidad. Hemos tenido buenas conversaciones sobre la accesibilidad y estoy aprendiendo de Dan cómo ampliar mi comprensión de la accesibilidad.

Preguntas para Dan:

1. ¿Quieres presentarte con el grupo?
2. ¿Dónde trabajas? ¿Hace cuánto tiempo trabajas ahí?
3. ¿Cuál es un espectáculo teatral memorable que hayas visto?
4. ¿Cómo te enteraste de las funciones relajadas?
5. ¿Alguna ves has asistido a una Función Relajada (FR)?
6. ¿Asistirías a una FR? ¿Cuál sería la razón principal por la que asistirías a una FR?

(*Notas de limpieza: indica dónde están los baños, explica que se trata de un espacio relajado y todas las personas deben sentirse en completa libertad de andar a su gusto, moverse y hacer lo que necesiten para sentirse relajadas. Que las personas sepan que pueden hacer preguntas en cualquier momento. Destaca los descansos.*

En este momento de la presentación por favor menciona un reconocimiento de tierras que resulte relevante en tu región. Esto podría requerir un poco de investigación; si necesitas ayuda, por favor acércate a la cohorte.)

OPcIONAL: *AGREGA UNA DIAPOSITIVA QUE INDIQUE LA REGIÓN EN QUE TE ENCUENTRAS (MAPAS, ETC.)*

* **Tierra nativa (recurso cartográfico):** <https://native-land.ca/>
* **Habilidades en activismo: reconocimiento de la tierra y el territorio:** https://www.amnesty.ca/blog/activism-skills-land-and-territory-acknowledgement

(Este es un ejemplo de reconocimiento general de tierras de Toronto, Ontario)

Ejemplo: Toronto

Reconocemos que esta tierra ha sido el territorio tradicional de muchas naciones, incluidos los Mississaugas de Credit, los Anishnabeg, los Chippewa, la Confederación Haudenosaunee de las Seis Naciones y los pueblos Wendat. Los reconocemos a ellos y a cualquier otra nación que cuide la tierra (reconocida y no reconocida, registrada y no registrada) como los cuidadores pasados, presentes y futuros de esta tierra, territorio tradicional llamado Tkaronto, “Donde los árboles se encuentran con el agua” o “El lugar de reunion”.

También reconocemos a Toronto como las tierras ancestrales del Territorio Dish with One Spoon (“guiso con una cuchara”), que fue un tratado entre los anishinaabe, los mississaugas y los haudenosaunee que les obligaba a compartir el territorio y a proteger la tierra.

También es un territorio que está cubierto por el Tratado 13, con la Primera Nación de Mississauga del Credit First Nation (MCFN). Reconocemos que los MCFN son los titulares del Tratado de la tierra donde se encuentra nuestro lugar de trabajo, como se reconoce en el Tratado de Compra de Toronto nº 13 (1805), que el Gobierno de Canadá ha reconocido en un acuerdo de reclamación de tierras de 2010 a los MCFN, así como los Tratados Williams firmados con múltiples bandas de Mississaugas y Chippewa.

Toronto es ahora el hogar de muchos pueblos diversos de las Primeras Naciones, los inuit y los métis.

EJERCICIO GRUPAL OPCIONAL

(Aprovecha este momento para hacer un boletín comunitario de acontecimientos que conozcas que se relacionen con eventos indígenas actuales, arte y cultura, exposiciones, obras de teatro, formas de activismo)

DIAPOSITIVA 2 – Los objetivos

Estos son los objetivos que buscamos alcanzar con esta capacitación.

* ¿Qué es el performance accesible?
* ¿Qué es la justicia por la discapacidad?
  + Definiciones
  + Por qué es importante
* Función relajada (qué, dónde, porqué, cómo)
* Guías para prácticas más inclusivas en el performance accesible

DIAPOSITIVA 3 – ¿Por qué esta capacitación es importante?

* Crear un ambiente inclusivo para mejorar el acceso de todas las personas y fomentar experiencias compartidas
* Establecer protocolos para prácticas más inclusivas
* Invitar a espacios teatrales a personas que se considerarían disruptivas en los espacios teatrales tradicionales

DIAPOSITIVA 4 – ¿Qué entendemos por “relajado”?

Pregunta: ¿Qué hay detrás de la idea de “relajar” las cosas?

(*Explica cómo surgió esta capacitación en la organización o grupo particular en el que te estás capacitando hoy. ¿Cuál es el ímpetu de la capacitación en torno a las conversaciones sobre accesibilidad, diversidad, ampliación de la audiencia, inclusión y equidad?)*

EJERCICIO GRUPAL

(*Propicia que el grupo reflexione cuál es la situación de su organización en materia de accesibilidad. Intenta que amplíen y definan lo que esto significa para ellos como trabajadores culturales. El objetivo aquí es dar pie a la conversación del día haciendo que la gente diga cuáles son sus intenciones al introducir las Funciones Relajadas)*

EJEMPLO RÁPIDO: Cuando tu organización te pidió que estuvieras aquí (o tal vez fue idea tuya) para capacitarte a fin de implementar las Funciones Relajadas, ¿de qué se trataba/trata esto para ti? ¿Por qué te estás capacitando en Funciones Relajadas? ¿Qué significa esta capacitación para ti como individuo o como organización? ¿Cuáles son tus intenciones al realizar esta capacitación? Reflexiona en qué lugar se encuentra tu organización o tú como trabajador o trabajadora cultural en términos de accesibilidad.

DIAPOSITIVA 5 – Los participantes trabajan juntos para relajar la sala

El término relajado significa distintas cosas para cada persona. Lo que para una persona puede ser relajado, para otra puede no resultar muy relajante.

EJERCICIO GRUPAL: Relajando la sala

(*Si es posible, haz que los participantes se presenten.)*

EJEMPLO RÁPIDO: Recorramos la sala y que todos y todas digan sus nombres, títulos profesionales y si cambiarían algo en esta sala para que sea más relajada. Intentemos que este lugar sea más cómodo para todas las personas.

DIAPOSITIVA 6 – Características de accesibilidad

Las funciones y entornos relajados son una característica de accesibilidad que debe incluirse para que tus presentaciones y espacios sean más accesibles. Va mano a mano con otras consideraciones de accesibilidad como la lengua de signos americana, descripciones de audio, subtítulos ocultos (o para personas sordas), subtítulos en vivo, recorridos táctiles y el acogimiento de animales de servicio.

DIAPOSITIVA 7 – Movimientos por los derechos de las personas con discapacidad

La escena artística en torno a la discapacidad que cobró impulso en Canadá en 2015 es el resultado de una historia de organización por parte de las personas que lideran diversos movimientos por los derechos de las personas con discapacidad en Canadá, Norteamérica, Alemania, Gran Bretaña, Sudáfrica, etc.

Existen influencias y enfoques directos para la organización y la defensa de los derechos utilizados por el movimiento de los derechos civiles afroamericanos de Estados Unidos con estos movimientos por los derechos de las personas con discapacidad, como se puede ver en la foto de la diapositiva 12. (*Lee la cita en la foto*)*.*

(Por favor, investiga y amplía; ¡pide a la cohorte que te provea material relevante/apropiado que te resulte útil!)

(*Aquí hay algunos recursos informativos y directos sobre los derechos de las personas con discapacidad y la justicia por la discapacidad)*

* **Movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Canadá:**

<https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/disability-rights-movement>

DIAPOSITIVA 8 – Justicia por la Discapacidad

(Este es un breve resumen; por favor, no dejes de investigar y ampliar la información dependiendo de las necesidades de tu grupo)

El movimiento de justicia por la discapacidad en América del Norte comenzó hace 40 años, influenciado por el movimiento de derechos civiles. Sins Invalid es un buen ejemplo del progreso que la justicia por la discapacidad ha logrado hasta ahora.

Sins Invalid: Sins Invalid es un proyecto de performance basado en la justicia por la discapacidad que incuba y celebra a artistas con discapacidades, centralizando a artistas de color y de la comunidad

VIDEO OPCIONAL

Sins Invalid: <https://www.sinsinvalid.org/>

Primer video de Crip-Bits: Patty Berne 10:22s

(*Aquí hay algunos recursos informativos y directos sobre los derechos de las personas con discapacidad y la justicia por la discapacidad)*

* ***Changing the framework (“Cambiar el marco”): Justicia por la Discapacidad***

De qué maneras nuestras comunidades pueden ir de la accesibilidad a la plenitud por Mia Mingus:

<https://leavingevidence.wordpress.com/2011/02/12/changing-the-framework-disability-justice/>

* ***Out From Under (“Fuera de la periferia”)*** *(Para una perspectiva activista):*

<http://www.ofu.ryerson.ca/index.html>

DIAPOSITIVA 9 – Personas importantes

(Por favor, añade o elimina nombres de esta lista según consideres oportuno. Asegúrate de describir brevemente el trabajo de cada persona)

Personas importantes que hay que conocer/buscar en Google si quieres enterarte más sobre la justicia por la discapacidad.

:

* **Mia Mingus** es escritora, educadora y organizadora comunitaria en favor de la justicia por la discapacidad y la justicia transformadora.
* **Alice Wong** es una activista por la discapacidad, creadora de proyectos media y consultora. Es fundadora y directora del Proyecto de Visibilidad de la Discapacidad.
* **Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha** es una escritora queer con discapacidad, organizadora, artista de performance y educadora de ascendencia burgher/tamil de Sri Lanka e irlandesa/romana.
* **Kai Cheng Thom** es una escritora, artista de performance y sanadora comunitaria en Toronto. Su novela *Fierce Femmes and Notorious Liars: A Dangerous Trans Girl’s Confabulous Memoir (“Mujeres feroces y mentirosos notables: una fabulosa memoria de una chica trans peligrosa”)* la publicó Metonymy Press en 2016.

DIAPOSITIVA 10 – Igualdad vs Equidad

La igualdad es la presunción de que todas las personas se benefician de los mismos apoyos. Por ejemplo, todas y todos recibimos un par de zapatos, pero son de la misma talla.

La equidad ocurre cuando todas las personas reciben los apoyos que necesitan. Por ejemplo, todas y todos recibimos un par de zapatos que se ajustan a nuestros pies.

Las personas con discapacidad necesitan apoyo y cuidados diferentes, como todos los seres humanos. Imagina un mundo en el que valoráramos el hecho de que los zapatos *calcen:* hacia allá van las personas con discapacidad.

Institucionalmente, y durante siglos, ha habido opresión hacia los cuerpos disidentes, lo que incluía espectáculos de fenómenos, explotación pública de los cuerpos negros (Sarah Haartman), segregación y psico-institucionalización de sujetos “locos”, institucionalización sexista por histeria, exclusión religiosa de la otredad y lo queer, las primeras personas que entraron a los campos de concentración durante el Holocausto tenían alguna discapacidad.

El miedo a la discapacidad permea nuestras vidas y se perpetúa en todo lo que consumimos: lo que vemos, leemos, escuchamos. En el cuento de Navidad, el Pequeño Tim tiene raquitismo y se le compadece. En muchas películas, los personajes con discapacidad “superan” su discapacidad para triunfar, lo que sugiere que las personas con discapacidad no pueden triunfar a menos que se “curen”. Incluso en Edipo Rey se utiliza la ceguera como un castigo.

La justicia por la discapacidad nos pide a todas y todos que cuestionemos la manera en que consideramos la discapacidad. Sin infantilizar, compadecer o refrendar la pornografía inspiracional, sino considerando como seres humanos a las personas con discapacidad.

DIAPOSITIVA 11 – Modelo social de la discapacidad

En el transcurso del movimiento de la justicia por la discapacidad emergieron distintas teorías para enmarcar la discapacidad. Es importante cambiar la forma en que, históricamente, hemos leído la discapacidad, y las formas en que estos marcos de lectura han cambiado. Los dos marcos más importantes son el modelo “médico” y el modelo “social”.

El **modelo médico** se enfoca en la discapacidad de una persona como algo que está mal en el individuo, que puede verse como una deficiencia y que requiere corrección o adaptación si busca participar plenamente en la sociedad.

En 1983, el **modelo social** fue definido por académicos y activistas identificados con la discapacidad con un argumento contrario al modelo médico, afirmando que la discapacidad no es causada por el cuerpo físico de una persona, sino por las barreras sociales y las actitudes negativas que la excluyen. La discapacidad es el resultado de sistemas sociales y entornos que fracasan en permitir que las personas participen plenamente en la sociedad: es la sociedad misma la que es discapacitante y debe ser reimaginada.

Este cambio de mentalidad en torno a la discapacidad es fundamental para crear espacios inclusivos. Tiene que empezar con las maneras en las que pensamos y experimentamos la diferencia, y también ha de comenzar por preguntarnos: “¿Con qué lente vemos los cuerpos y comportamientos diferentes?

VIDEO OPCIONAL:

¿Cuál es el modelo social de la discapacidad? - Alcance: A continuación un video de 3 minutos que reúne a personas importantes de la comunidad con discapacidad explicando lo que el modelo social es para ellos y ellas.

<https://www.youtube.com/watch?v=0e24rfTZ2CQ>

DISCUSIÓN OPCIONAL:

¿Cuáles son nuestras presuposiciones? ¿Cómo contribuimos individual, cultural y socialmente a perpetuar el modelo médico con nuestras maneras de trabajar, de diseñar y construir espacios, de usar el lenguaje, de usar imágenes en los medios de comunicación y, sobre todo, de programar el teatro?

DIAPOSITIVA 12 – Lenguaje

El lenguaje es muy importante, pero está bien cometer errores. La regla número sobre el lenguaje es preguntarle a las personas cómo quieren ser identificadas: para cada una puede ser distinto. A continuación, una lista de términos de uso común:

(una lista detallada de la terminología se encuentra en los materiales)

* Discapacitado, discapacitada.
* Loca, loco: historia de las enfermedades mentales, reclamo.
* Sordas y sordos: la sordera forma parte de la cultura, la sordera no se identifica con la cultura de padres/madres de personas sordas/hijos e hijas de personas sordas; intérpretes.
* Politización CRIP, término activista, reclamo.
* **Identificado/a con la discapacidad:** Es un término de uso común en oposición a persona discapacitada. Le otorga la agencia a la persona, que es consciente y se siente cómoda con la terminología. No proyectamos etiquetas sobre las personas.
* **Persona con discapacidad:** Personas con discapacidad también se usa comúnmente y es el lenguaje que el gobierno de Canadá ha elegido, mientras que identificado/a con la discapacidad proviene de la comunidad <la persona primero>.
* **Persona con experiencia vivida.**
* **Sensibilidad sensorial:** En este contexto me gusta esta palabra porque da pie a una conversación que incluye no solo a personas en el espectro autista sino a personas que viven con ansiedad y experimentan reacciones físicas, no neurológicas, al olor, el tacto, la luz, etc.
* Neurodivergente/neurodiferencia
* Usuario/a de silla de ruedas.

DIAPOSITIVA 13 – Funciones relajadas en el Reino Unido

En la década de los noventa empezó un pequeño movimiento para hacer cines y teatros más accesibles a personas con autismo. A estas proyecciones y representaciones se les llamó “amigables con el autismo”. En 2012, el alcance de las FR empezó a crecer y se dio un impulso entre los sectores de la discapacidad a través de organizaciones de servicios para la discapacidad o grupos independientes organizados en torno a la identidad compartida de la discapacidad.

Las personas con autismo y las personas con discapacidades intelectuales, así como varias comunidades artísticas apoyaron el movimiento; así empezaron a entrar de lleno al concepto de Funciones Relajadas. Las y los artistas cifraron su interés desde un punto de vista creativo, por cómo las particularidades de las FR podían mejorar el trabajo artístico o integrarse a él; y el sector más amplio de las artes se interesó por la FR para promover ideas nuevas: ideas en torno a la inclusión, la equidad y la diversidad.

DIAPOSITIVA 14 – Funciones relajadas en Canadá

(Hay mucha información; escoge lo que desees utilizar en tu presentación y haz las ediciones necesarias)

En octubre de 2015, el British Council invitó a Include Arts (Reino Unido) a Toronto a ofrecer una sesión piloto de capacitación sobre Funciones Relajadas. Dicha capacitación fue recibida por 30 trabajadores y trabajadoras culturales que laboran en recintos, compañías teatrales y festivales.

Tras la sesión piloto, el British Council, en colaboración con Include Arts, diseñó un programa de capacitación sobre Funciones Relajadas y accesibilidad, para que cinco (5) Activadores de Accesibilidad afincados en Ontario ofrecieran capacitaciones sobre Funciones Relajadas a varios recintos del país en 2016. Con el apoyo del Consejo de las Artes de Ontario, las capacitaciones se impartieron en colaboración con Tangled Art + Disability en 25 recintos en la provincia de Ontario y en 8 ciudades canadienses entre 2017 y 2018.

En esa época, en Toronto existía una oleada de interés en torno al concepto de Artes de la Discapacidad, Artes Sordas y Artes Locas (personas con una enfermedad mental). En ese momento, había una escena artística de la discapacidad en ascenso debido a las oportunidades y las discusiones que sostenían patrocinadores públicos de las artes, organizaciones artísticas, artistas, académicos y académicas, y personas organizadas en torno a la discapacidad, la sordera y las identidades “locas”. No era algo nuevo en el sentido de que nunca antes se hubiera hecho, pero lo rodeaba una energía novedosa.

Entre las personas capacitadas se incluyen personal de la sala abierta al público, directores y directoras artísticas y ejecutivas, productoras y, en algunos casos, actrices, actores y directores. Aproximadamente 200 personas han recibido capacitación y muchas de ellas han empezado a producir FR. Después de la capacitación piloto, el British Council encargó un informe del mismo a Bodies in Translation: Activist Art, Technology, and Access to Life (BIT) (“Cuerpos en traducción: arte activista, tecnología y acceso a la vida”).

Carla Rica, codirectora de la beca Bodies in Translation, dijo lo siguiente en el simposio Cripping the Arts, Trayectorias de Accesibilidad en 2019:

"Nuestra colaboración surgió de la ***necesidad*** *del British Council de llevar a cabo una investigación en profundidad, y de nuestro* ***deseo*** *mutuo de situar dicha investigación en el marco de debates mucho más amplios acerca de la accesibilidad en los estudios sobre la discapacidad, y de cuáles son nuestras mejores o buenas prácticas para la accesibilidad, así como fomentar un nuevo entendimiento sobre la accesibilidad en las artes. Y tratando de ampliar esa idea de accesibilidad, pensamos la discapacidad en los términos más vastos en las artes de toda la Isla Tortuga, reconociendo que los espacios artísticos se han materializado, históricamente, como espacios de colonizadores blancos. Entonces, ¿cómo transformamos esos espacios para que acojan la diferencia del modo más amplio que podamos conceptualizar?*

DIAPOSITIVA 15 – Definir Funciones Relajadas

(Verifica a tu grupo, recapitula lo que se ha hecho hasta ahora.)

A través de las Funciones Relajadas queremos eliminar las barreras y actitudes que impiden la participación. Se trata de adoptar una actitud proactiva y hacer todo lo posible por organizar nuestro trabajo/recintos/comunicaciones para servir al mayor número de miembros potenciales de la audiencia.

Siguiendo la definición de la diapositiva: una Función Relajada ofrece la oportunidad de asistir a presentaciones en vivo a personas que podrían tener dificultades en el entorno tradicional del teatro.

Los principios de la Función Relajada proporcionan una estructura para adaptar espectáculos existentes. Los espectáculos también pueden incorporar prácticas de la Función Relajada desde el inicio de su desarrollo.

Consideramos que las Funciones Relajadas forman parte de las características de accesibilidad que los teatros pueden ofrecer en su programa, como la descripción de audio en vivo o los espectáculos con interpretación en lengua de señas.

Quiero leer un fragmento de un artículo sobre las Funciones Relajadas de Jess Thom, actor, dramaturgo y activista del trastorno de Tourette. Jess Thom es la impulsora de las Funciones Relajadas en el Reino Unido e internacionalmente, es muy conocida como artista y promotora, y es pieza fundamental en el desarrollo de un recinto completamente relajado en el Battersea Arts Centre, que abrió en febrero de 2020.

DIAPOSITIVA 16 – Continúa de la 15

“Para mí las Funciones Relajadas son útiles porque envían un mensaje claro: ‘Hemos pensado en ti y queremos que veas este espectáculo’. Pero esto es solo una parte de la solución. Lograr que el teatro sea inclusivo y accesible en igualdad de condiciones requiere de un enfoque más holístico, lo cual incluye:”

DIAPOSITIVA 17 – Continúa de la 16

* Garantizar que la inclusión sea parte de la educación que reciben todas las personas que se dedican al teatro.
* Garantizar que quienes se dedican al teatro, así como sus promotores, comprendan los potenciales beneficios comerciales que traería consigo asegurar que su trabajo sea accesible.
* Recuerda: una quinta parte de la población del Reino Unido se identifica con alguna discapacidad, por lo que no es una cuestión minoritaria. En Canadá, según las estadísticas de 2012, 3.8 millones de canadienses en edad trabajadora (de 15 a 64 años) se identificaron con alguna discapacidad en 2012. Esto representa el 13.7% de todas las personas.
* Fortalecer la confianza de las personas con discapacidad respecto a acceder al teatro, especialmente en aquellas cuyas condiciones puedan hacerles sentir que no son bienvenidas. Seguir imaginando y discutiendo nuevas formas de volver la inclusividad una realidad, y de aumentar las expectativas de que todas las obras serán notoriamente más accesibles, sin estar confinadas a un domingo por la mañana o una tarde de martes.
* El fomento y la promoción de las obras de creadoras y creadores, artistas y productores y productoras con discapacidad, así como la creación de compañías dirigidas a la discapacidad mejor integradas.

Esto viene de touretteshero.com – título del artículo: “Relajado vs Extra en vivo”

VIDEO OPCIONAL: ¿Los teatros deben aceptar audiencias ruidosas?

<https://www.bbc.com/news/av/magazine-38267678/should-theatres-accept-noisy-audiences>

RECURSO: [Battersea Arts Centre](https://stagedoorapp.com/lyn-gardner/battersea-arts-centre-becomes-the-worlds-first-fully-relaxed-venue?ia=423&fbclid=IwAR1eQ0cBAWbgo-aC8lZ7VpR2tPkpNcTKFculSSeamwlMkarXI1HyNt7SsvU)

DIAPOSITIVA 18 – Intenciones y beneficios clave de las Funciones Relajadas son:

* **Poner en práctica los valores de la inclusión:** Todas y todos tenemos un papel que desempeñar en la eliminación de las barreras para las personas con discapacidad.
* **Solución creativa de problemas:** En lugar de ver el relajamiento de una función como algo que pone en peligro la “visión” creativa, ¿podemos verlo como un desafío para resolver problemas de forma creativa? La solución creativa de problemas otorga más oportunidades que limitaciones.
* **Funciona como un puente:** ya que crea una comunidad entre los miembros de la audiencia. Proporciona una experiencia diferente a las artes, abre puertas y crea oportunidades para audiencias que pudieran no sentirse bienvenidas en tu recinto, u otras formas de accesibilidad (cohesión social).
* **Valores inclusivos:** Agrega valor a tu teatro, animando a tu audiencia y miembros de la comunidad a interesarse en valores inclusivos.
* **Una entrada a conversaciones más amplias:** Actúa como un catalizador para implementar prácticas de inclusión dentro de la estructura de las organizaciones. Las características de las FR se extienden más allá de la misma función relajada, y promueven la inclusión en general.

DIAPOSITIVA 19 - ¿Para quién es?

Resumen: En pocas palabras, para todos y todas. El teatro tradicional efectúa un contrato específico con sus audiencias, en el cual se da por descontado que hay que estar **callado/a, quieto/a, sentado/a en la oscuridad y no irse**. Podrás imaginarte que estas presiones afectan a muchos miembros de la audiencia.

DISCUSIÓN OPCIONAL:

(pensar, en parejas, compartir) – ¿Ha habido algún momento en una función de teatro en la que hayas sentido incomodidad?

En entornos teatrales tradicionales, existen convenciones a las que por regla general nos adherimos: que las presentaciones ocurran en completa oscuridad, que la audiencia no sea alentada a expresarse durante el espectáculo, que las personas permanezcan sentadas sin levantarse, moverse o entrar y salir del teatro. También existe una etiqueta tácita en las galerías y museos tradicionales, particularmente en lo que toca a hacer ruido.

ANÉCODTA DE EJEMPLO:

Hubo un espectáculo que comenzó muy suavemente, con el actor ya en el escenario. Los adolescentes y estudiantes de preparatoria hicieron bastante ruido y alboroto, sin estar muy atentos a lo que ocurría en el escenario. En algún momento, un chico se rio muy fuerte, y el profesor dijo “¡SILENCIO!” con mucha brusquedad. Todos los estudiantes se quedaron helados, rectos en sus asientos, y no se rieron ni una vez durante todo el espectáculo.

El prejuicio sobre cómo debe comportarse la gente arruinó la experiencia para todos.

Entonces, una Función Relajada tiene en cuenta todos los aspectos que conlleva ir al teatro y se adapta a ellos si es necesario, para ofrecerle la oportunidad de ver presentaciones en vivo a personas que han sido tradicionalmente excluidas de los entornos teatrales.

Las Funciones Relajadas están diseñadas con las necesidades de las personas con sensibilidades sensoriales en el centro, incluyendo a personas con autismo y ansiedad. También puede incluir a personas con síndrome de Tourette, madres y padres con hijos, y muchos otros grupos de personas que elijan asistir a una función relajada, ya sea como un requisito de accesibilidad o porque les gusta el entorno inclusivo.

OPCIONAL: DIAPOSITIVA 20 – Cómo se siente el autismo desde adentro

VIDEO OPCIONAL:

Cómo se siente el autismo desde antro. Este es un video que presenta a Jordan Kamnitzer y nos ayuda a enmarcar las barreras específicas para las personas con autismo. <https://www.youtube.com/watch?v=qDXo83OtzgE>

OPCIONAL: DIAPOSITIVA 21 – Barreras en la comunicación social

Para mí, una parte importante de este video es recordar que se trata de la experiencia de una persona con autismo y que no representa a todas las personas con autismo.

Para crear un entorno relajado es fundamental estar al tanto de las distintas maneras en que las personas procesan la información.

Ujieres, personal de la sala abierta al público, taquilla y otros miembros del personal deben estar conscientes de las barreras relacionadas con las comunicaciones sociales.

La comunicación social se compone de:

* Comportamiento verbal y no verbal como lenguaje corporal, tono de voz, mirada, expresión facial y gestos; las indicaciones verbales pueden no ser útiles para todas las personas y algunas tienen habla limitada o nula, o no responden a los gestos no verbales típicos.
* Interacción social: vivimos en un mundo en el que las reglas sociales tácitas y los comportamientos emocionales rigen nuestras interacciones.
* Empatizar y ver otros puntos de vista.
* Nuestra comprensión del lenguaje: el habla no necesariamente se emplea para la interacción social, pero es un modo de satisfacer necesidades.

Las Funciones Relajadas abordan las carreras de la comunicación social mediante:

* Material de marketing y publicidad accesible
* Señales claras en la fachada del recinto
* Capacitación y orientación para personal del área abierta al público

OPCIONAL: DIAPOSITIVA 22 – Barreras en la imaginación social

Otro tipo de barrera social se relaciona con la imaginación social.

* En el teatro puede ser confuso y complicado imaginar o predecir lo que pasará en el futuro.
* La rutina y la estructura pueden ser importantes para algunas personas. La necesidad de prepararse para los cambios y tener todo en su lugar es clave para sentirse cómodo/a y reducir ansiedades.
* La comprensión de conceptos abstractos y metáforas puede perderse o confundirse por sus significados literales. Por ejemplo, “a los ojos de la ley”: puede ser confuso que la ley tenga ojos o algo remotamente humano.

Los elementos de las Funciones Relajadas abordan estas barreras de la imaginación social mediante:

* Historia visual: esta es la principal herramienta que usamos para clarificar cualquier aspecto confuso relacionado con el recinto o la trama del espectáculo.
* Familiarización: las visitas también son excelentes para conocer un espacio y saber qué esperar.
* Lenguaje claro y sencillo en el marketing, la historia visual y el personal.

DIAPOSITIVA 23 – ¿Cómo se implementan las Funciones Relajadas?

Ahora veremos los pasos prácticos que podemos dar para implementar una Función Relajada.

Estos lineamientos te proporcionarán una visión general sobre lo que puedes hacer para hacer tu programación teatral más inclusiva. *Es un proceso.*

Las siguientes son las áreas prioritarias necesarias para implementar un FR y vamos a analizarlas más a fondo en el transcurso del segundo taller.

Todo el personal del recinto y la compañía recibe capacitación. Teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta ahora, puedes empezar a pensar en qué puedes ser proactivo/a. Por ejemplo, educar y capacitar a tu personal, personal de área abierta al público y voluntarios para que tengan una comprensión de las audiencias que recibirán en el espacio.

Material preparatorio es enviado a miembros de la audiencia (historia visual): Es esencial que tu audiencia o visitante pueda tomar una decisión. Esto se logra ofreciendo la mayor información posible sobre tu recinto, espacio, cómo llegar, cuál es su aspecto, la producción, las personas y el horario. Más tarde hablaremos con mayor profundidad sobre la creación de una historia visual.

El espectáculo y el entorno teatral están adaptados para apoyar las necesidades individuales y crear un entorno más favorable para los sentidos. Lleva a cabo una evaluación del entorno. Examina tu recinto para identificar claramente las barreras físicas y señálalas cuando compartas información sobre accesibilidad con tu audiencia.

En el segundo taller hablaremos de cuál sería el proceso al trabajar con directoras y directores artísticos, equipos creativos y productores y productoras a la hora de negociar adaptaciones a sus obras con las que se sientan cómodos.

Modelos accesibles de retroalimentación y evaluación

Por último veremos las estrategias para crear y establecer sistemas de retroalimentación accesibles, en los que puedas empezar a recopilar datos importantes que te informen sobre la experiencia y cómo mejorarla para las personas.

DIAPOSITIVA 24 – Capacitación del personal

Para profundizar en estas áreas prioritarias, empecemos con la capacitación del personal interno:

* **Educación para la concientización:** Todas las personas involucradas con tu organización, no solo el personal de sala, sino el personal entero, incluyendo marketing y publicidad, administración, artistas/intérpretes, y especialmente artistas visitantes y técnicos.Genera conciencia sobre las diferentes maneras en que las personas experimentan el teatro. Consigue que todos y todas participen.

Ideas a tener en cuenta:

* Asegúrate de que la capacitación incluya actividades en las que le pidas a tu personal que haga una evaluación grupal del entorno. Esto permite que tu personal perciba el espacio desde perspectivas diferentes.
* Contrata a un consultor/a comunitario/a para que hable de su experiencia al ir al teatro (barreras y adaptaciones).
* Invita a tu personal a que conecte y conozca posibles miembros de la audiencia en tu recinto. También es una buena estrategia para lograr que distintas comunidades se familiaricen con tu espacio.
* Contrata personas que se identifiquen con alguna discapacidad en tu equipo. Cuanto más conecte su personal con las personas que representan a su público y las conozca, mejor comprenderán su organización y su personal las necesidades de las personas a las que acoge.

Marketing y alcance

La planificación de una Función Relajada implica alcanzar audiencias y comunidades que podrían sentirse poco bienvenidas en teatros y galerías tradicionales. Por lo tanto, no te atengas a los canales tradicionales de la publicidad.

Esta es la parte más importante de la planificación de una Función Relajada. Puedes hacer todo el trabajo de adaptar el espacio teatral, la presentación y capacitar al personal, pero si no creas materiales y estrategias de comunicación mediante una publicidad accesible, consistente y clara, es poco probable que logres tener una audiencia.

Comunicarse por adelantado con las audiencias potenciales también ayuda a que la gente entienda lo que puede esperar en una Función Relajada. Esto incluye contar con una persona que esté disponible para proporcionar información por teléfono y que sea segura de sí misma y esté dispuesta a ayudar a las personas con distintas solicitudes o necesidades.

Cualquier organización que ofrezca FR debe compartir esa información con otros recintos que hagan lo mismo a fin de desarrollar y construir dicha audiencia.

(¿Qué otras barreras se te ocurren que puedan impedir que alguien se entere de o asista a un espectáculo? Por ejemplo, barreras económicas. ¿Cuáles son algunas soluciones posibles? Puede ser bueno considerarlas e incluirlas en tu presentación.)

Política del área abierta al público

Gran parte de una capacitación al personal exitosa recae en tener una política y norma de prácticas que sea coherente y clara respecto a cómo responder a cosas como:

* Ruido y movimiento durante un espectáculo
* Celulares y tablets
* Comida/bebida
* Adaptaciones al vestíbulo, anuncios, iluminación, etc.
* Área de descanso

DIAPOSITIVA 25 – Cómo preparar tu recinto y comunicaciones

Algo más que hay que considerar es la información, ¿cómo preparar tu recinto y comunicaciones para las Funciones Relajadas?

Señalética:

* Que la señalización en torno a la Función Relajada sea clara de modo que las personas sepan que están en el lugar y espectáculo adecuados.
* Nada de señales ambiguas: que los símbolos sean claros, el texto fácil de entender y escrito con un lenguaje sencillo y directo.
* Asegúrate de que todas las entradas, salidas y baños se anuncien de un modo claro y con una señalética simple.

Historias Visuales:

Las Historias Visuales son un documento que proporciona información e imágenes por adelantado para que las y los asistentes puedan empezar a familiarizarse con tu recinto y el espectáculo antes de llegar. Ahondaremos en la Historia Visual más tarde: cómo puede verse y cómo empezar a crear una.

Marketing y publicidad:

Conoce a quienes va dirigido tu espectáculo y adapta tu material de marketing para esas personas. Dicho material es capaz de marcar el tono de la experiencia entera, y debe ser comprendido fácilmente por personas con discapacidad, cuidadores y demás que puedan encontrarlo útil.

Al momento de conectar y cimentar relaciones con la audiencia que asiste a tu Función Relajada, considera la posibilidad de desarrollar un sistema ético para que tu equipo de taquilla pueda tener registros de asistentes, sus necesidades de accesibilidad y quiénes desean recibir información sobre FR futuras. Se trata de una forma de conocer mejor a los asistentes a tus FR y personalizar su experiencia, como si les dieras la bienvenida a tu casa.

Visitas de familiarización

* Esto requiere que el área abierta al público abra las puertas antes de lo habitual (digamos, una hora antes) para que las y los asistentes puedan llegar con antelación a conocer el espacio vacío y así familiarizarse con él. Esta opción ayuda a mitigar las ansiedades que puede experimentar una persona al asistir a un espacio desconocido.
* También se trata de una valiosa “oportunidad para conocer a tu audiencia”. Considera la posibilidad de programar reuniones/encuentros en los días en que no se lleve a cabo la producción, e invitar a comunidades a que vengan a conocer tu recinto.

Transporte y estacionamiento

* Llegar al recinto puede ser la máxima barrera dado que no tiene mucho sentido realizar una FR si nadie puede llegar.
* Los mapas visuales son un excelente modo de lograrlo (lo único que tienes que hacer es tomar fotos del trayecto desde el estacionamiento/parada de autobús/estación de tren más cercanos).
* Es bueno contar con una serie de opciones de transporte (metro, transporte para personas con discapacidad, taxi, auto, transporte público, etc.) y mostrar dónde hay estacionamientos disponibles y cuánto tiempo lleva moverse entre dos puntos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo les va a tomar caminar desde la estación de metro más cercana al recinto? También puedes usar un formato de video.
* Incluye este tipo de información en tu sitio web y en la Historia Visual que se enviará a las y los asistentes.

Área de descanso

* Asientos cómodos, silenciosos y minimalistas.

Entorno del vestíbulo

* Es importante que el personal del área abierta al público le eche un vistazo al espacio del vestíbulo y se imagine qué puede hacerse para que el espacio sea más relajado que nunca. Por ejemplo, las luces son muy intensas en el vestíbulo, ¿el auditorio se oscurece durante el espectáculo? ¿Cómo es el sonido cuando hay muchas personas en el espacio? ¿Qué adaptaciones pueden hacerse en el recinto para suavizar estos estímulos sensoriales?

Retroalimentación

* Mañana nos dedicaremos a las estrategias de retroalimentación con más detalle. Es importante recabar retroalimentación de parte de la audiencia y establecer opciones fáciles y accesibles para brindar dicha retroalimentación. El objetivo es descubrir qué puedes hacer para mejorar la experiencia y hacerla más relajada para las personas.

DIAPOSITIVA 26 – Entorno de la presentación

Cómo mejoramos las experiencias: una evaluación de la presentación, adaptaciones al espectáculo, luces y sonidos, y área de descanso.

Evaluación de la presentación: Consulta las páginas 14 y 15 de tus materiales. Implementar una FR requiere otra mirada, la de alguien ajeno/a a tu espectáculo. Si, por ejemplo, no estás adaptando tu producción como una FR, es importante trabajar codo a codo con la o el productor artístico y la directora, identificando los elementos que podrían detonar ansiedad y otros efectos adversos en la audiencia, y ofreciendo sugerencias de posibles adaptaciones.

Las adaptaciones al espectáculo pueden incluir cambios en:

* Señales y entradas que podrían alargarse o acortarse, atenuarse o iluminarse, bajarse o elevarse; o posibles interacciones con la audiencia que deban alterarse.
* Pirotecnia, ruidos fuertes como disparos, gritos; luces intermitentes, o estroboscópicas; artistas que corren en el escenario, oscuridad repentina.

Cualquier elemento que resulte sorprendente o alarmante debe identificarse como detonante potencial y debe ser adaptado ligeramente, o mencionarse en las historias visuales para que las audiencias sepan qué esperar. Si estás transformando tu espectáculo en una FR el proceso será mucho más fácil.

Otros aspectos a tener en cuenta:

Luces y sonidos en el teatro

Las luces de la sala se mantienen tenues durante todo el espectáculo.

DIAPOSITIVA 27 – Historias Visuales

*“Las historias sociales (historias visuales) brindan información sobre lo que podría suceder en una situación en específico, así como pautas de comportamiento, lo que aumenta la estructura en la vida de las personas y a la vez reduce su ansiedad”. –*Carol Gray, *The New Social Stories* (“Las nuevas historias sociales”, 1994), un libro que describe la importancia de las historias para personas en el espectro del autismo o Asperger, ya que les proporcionan un modelo de su entorno en el cual pueden situarse.

A continuación, una visión general de los motivos por los que creamos historias visuales:

* Otorgan una ventaja al momento de procesar tramas complejas, lenguaje propio de la presentación y conceptos abstractos. Pueden advertir de algún giro argumental difícil o emocionalmente complejo (para preparar a la audiencia).
* Pueden crear una imagen en la mente de las y los espectadores sobre el aspecto del espacio y de lo que pueden esperar en el recinto teatral. Proporciona la información suficiente para que todas las personas estén preparadas y tomen la decisión de asistir o no.
* Rompen la barrera entre la jerga teatral y el habla común.

Una buena Función Relajada requiere una Historia Visual: un documento (que puede estar disponible en línea o en físico) que proporcione la mayor información posible a espectadores presentes y potenciales de la experiencia que pueden esperar antes de asistir a la presentación.

DIAPOSITIVA 28 – Historias Visuales: ¿qué tanto revelar?

* Una Historia Visual no es un *spoiler* (dato que arruina la trama) ni un comentario ampliado del espectáculo, o de lo que ocurre tras bastidores.
* Permite a las y los asistentes sacar sus propias conclusiones sobre una obra. No podemos interpretar el arte en su lugar.
* Usa una sinopsis para tramas complicadas, complejas o con temas y problemáticas maduras.
* No compartas demasiada información, ni prometas apoyos poco realistas o insostenibles.

DIAPOSITIVA 29 – Historias Visuales: mejores prácticas y lenguaje

Información sobre el espectáculo

La Historia Visual proporciona un resumen de lo que podría ocurrir durante la presentación que para algunas personas resulte alarmante, pueda causarles ansiedad o les detone sensibilidades o traumas pasados.

Usa un lenguaje sencillo y pragmático que describa claramente cómo llegar al teatro, qué puede esperarse al llegar ahí, cómo se ve el edificio, cómo se ve el vestíbulo y cuál es el aspecto del mismo cuando está lleno de gente.

* Menos es más en una historia visual. Espacio en blanco, espacio limpio.
* Sin ningún tipo de exaltación, ni con ánimos de provocar; siempre con sencillez y claridad.
* Usa un lenguaje positivo: habla de lo que se puede o se quiere hacer, en lugar de lo que está prohibido.
* Lenguaje literal.
* Define términos propios del teatro: *luces de la sala, proscenio, tras bambalinas, llamada a escena.*
* Además de la disposición física del teatro, describe el escenario y a quienes aparecerán en él. Incluye información sobre actores y actrices en el espectáculo: sus personajes y papeles, con imágenes de cómo se ven en personaje.
* La idea de que las personas se transformen y adquieran nuevas identidades a través de la actuación puede resultar confusa y malinterpretarse; por lo tanto, la historia visual ayuda a que las personas comprendan que los actores y actrices interpretan personajes que no son ellos mismos.

Evita usar un lenguaje que describa lo que tu audiencia va a “sentir”. No podemos decirle a la gente cómo será su experiencia. Es importante estar conscientes de lo anterior en tus materiales de marketing y publicidad.

DIAPOSITIVA 30 – Historias Visuales: contenido

* No hagas promesas ni garantices que habrá algún cambio. Recuerda que se trata de ser transparentes y claros sobre lo que puede esperarse. Por ejemplo: “No habrá alarmas de incendio”, “¡el espectáculo te encantará!”, “al final podrás visitar la tienda de regalos”.
* No uses lenguaje sugerente, ni sugieras comportamientos, como “esto te pondrá triste”. No hay que decirle a las personas cómo deben sentirse y tampoco cómo comportarse.
* En la descripción del espectáculo, no plantees la posibilidad de algo terrorífico, triste o aterrador. El suspenso puede causar más ansiedad.
* No seas muy reglamentario/a.

DIAPOSITIVA 31 – Historias Visuales: imágenes y fotos

Por lo común este documento es más visual que textual, con imágenes claras (fotos en su mayoría) que le dan a las personas una idea de lo que verán los miembros de la audiencia.

Específicamente (contenido de la diapositiva):

* Con las imágenes, asegúrate de que sean realistas y muestren cómo se verá el espacio en su momento (una foto del vestíbulo lleno y no vacío).
* Añade abundante contexto a cada una de las imágenes, y procura usar planos amplios (es decir, no solo la puerta del baño sino mostrar que se encuentra junto a las taquillas).
* Elimina la información de sobra para darle prioridad al objetivo e idea de la imagen. Ten en cuenta que una imagen genera distintas percepciones.
* Las imágenes están hechas para darle a las audiencias la posibilidad de imaginarse ahí.

DIAPOSITIVA 32 – Historias Visuales: antes de comenzar, toma en cuenta:

* Primero haz tu evaluación de la presentación y el entorno.
* ¿Para quién se escribió esto? ¿Alguien que vive con una discapacidad o un cuidador/a?
* ¿Toda la información resulta necesaria? (cómo nació la obra, quién la escribió, qué tan peculiar y laureado es el elenco). ¿Podemos eliminar lo que solemos considerar información importante?
* Seguramente se harán algunos ajustes en espectáculos más complejos. ¿Qué ajustas y qué incorporas en la Historia Visual?
* Es probable que espectáculos más complejos requieran más información. Así aumentarás los conocimientos previos al espectáculo, como el contexto político y cultural, etc.
* No atenerse a las normas propias de la edad. (*Cara dará un ejemplo).*

DIAPOSITIVA 33 – Historias Visuales: Ejemplos

EJERCICIO:

Tenemos la historia visual de *King Arthur’s Knight* (“El caballero del rey Arturo”) y el Theatre Centre que se presentó durante el festival Luminato en 2018. También vamos a distribuir la historia visual que el festival Luminato produjo para el espectáculo en el Theatre Centre sobre cómo llegar al recinto.

Lo que haremos será echarle un vistazo a las historias visuales y comentar lo que funciona y lo que mejoraríamos en grupos pequeños, durante 10 minutos, y luego lo compartimos.

DIAPOSITIVA 34 – Lista de control para la Historia Visual del recinto

DIAPOSITIVA 35 – Lista de control para la Historia Visual del espectáculo

DIAPOSITIVA 36 – Función Relajada: una lista de control

Vistazos a la lista de control.

DIAPOSITIVA 37 – Crea tu plan de trabajo

EJERCICIO GRUPAL:

Crea un calendario/plan de trabajo. Para tu organización, ¿cuál es un plan realista?

En el paquete de El Fundamento, en las páginas 10 y 11 verás un ejemplo de plan de trabajo. En las páginas 12 y 13 desarrolla un plan para ejecutar funciones relajadas. Dedica 15 minutos a la elaboración del plan.

(*Pasea por la sala y pide al representante de cada grupo que comparta de dos a tres metas posibles para la siguiente semana, el próximo mes y el próximo año.)*

¿Preguntas, comentarios?

DIAPOSITIVA 40 – Cortometraje: Mukwa Manitou

Bajo el espíritu de la discapacidad, la accesibilidad y los diversos intentos por eliminar las barreras, les presentamos *Mukwa Manitou.* Esta película habla de la experiencia de la ansiedad.

VIDEO OPCIONAL: Cortometraje *Mukwa Manitou* de Judith Schyuler

DIAPOSITIVA 38 – ¡Gracias!

DIAPOSITIVA 39 – ¡Gracias a nuestros patrocinadores!

(agrega los logotipos de patrocinadores/adeptos/asociados)