

Discapacidad Visible vs Flamenco Accesible

A pesar de su juventud, José Galán posee una amplia trayectoria profesional en el mundo del baile y una extensa formación académica. Titulado en Danza Española, Grado Superior de Pedagogía de la Danza, Pedagogo, Experto en Educación Social y Animación Sociocultural... Sus estudios de universidad y postgrado, ya por su vocación, iban encaminados en asociar lo artístico con lo social.

Su primer acercamiento a la discapacidad fue en 2004, cuando Esmeralda Valderrama, directora de Danza Mobile, lo escoge para impartir clases de danza para alumnos con síndrome de down de todas las edades. Después de esta experiencia docente, actúa con ellos en espectáculos de danza integrada y decide ahondar en algo que no existía, el flamenco integrado.

Empezó a intercambiar su conocimiento de flamenco a artistas con discapacidad y a trasladarlo a los escenarios de una forma normalizada y profesional. Por ello decidió crear su propia compañía en 2010, compuesta por artistas con y sin discapacidad. Eran 7 intérpretes, 3 sin discapacidad -Javier Gómez a la guitarra, Vanesa Aibar y José Galán al baile- y 4 con discapacidad: Antonio Mejías al cante y Carlos Barragán a la percusión (con discapacidad visual), Reyes Vergara y Daniel Parejo al baile (con síndrome de down). Estrenaron en la Off Bienal la obra *Cierra los ojos y mírame*, dirigida por Juanjo Macías e inspirada en un cantaor, guitarrista y trovero almeriense, el Ciego de la Playa.

En 2011 Galán participa con la bailarina Isabel Palomeque en un documental de Ander Duque ICTUS. También son seleccionados en Tapeos de Flamenco Empírico, del Festival Ciudad Vella de Barcelona, organizado por Juan Carlos Lérída. Y con la pieza *Sin descuido* ganan en 2012 el Certamen de Videodanza del Festival Internacional COCOA de Argentina.

A partir de aquí, Galán, de forma paralela con su carrera, compagina su pasión por unir flamenco y discapacidad. Actualmente es doctorando por la Universidad de Sevilla, en estudios avanzados del flamenco. Su tesis se basará, explica, en "la Integración de la Discapacidad en el Flamenco" dirigida por Eulalia Pablo y Assumpta Sabuco.

El Festival de Arte y Discapacidad Escena Mobile 2012 se inauguró con un acto formativo en el CICUS de Flamenco y Discapacidad, a cargo de José Galán. En este taller se abordaron, explica, "los aspectos principales que vinculan estos dos mundos tan interrelacionados. El flamenco integrado es un reencuentro de la discapacidad con el flamenco tras su evolución histórica. Y es en la actualidad cuando menos debemos olvidar esta unión, ya que el pasado corrobora una realidad flamenca que a menudo iba acompañada de situaciones cercanas a la discapacidad".

Este taller fue reforzado con una mesa redonda previa, cuyos ponentes "nos honraron con su presencia y compromiso": Patricio Cárcelos, director territorial de la ONCE en Andalucía,

Ceuta y Melilla; Gonzalo Rivas, director general de Discapacidad de la Junta de Andalucía; Rosalía Gómez, directora de la Bienal de Flamenco de Sevilla, y Eulalia Pablo, directora del Doctorado de Flamenco de la Universidad de Sevilla.

En estos momentos la Cía José Galán prepara un nuevo espectáculo, *En mis cabales*, con estreno absoluto en la Bienal de Flamenco, el 29 de septiembre en el Teatro Alameda de Sevilla. Este espectáculo parte de una mirada retrospectiva sobre la discapacidad en el flamenco. Usando de referentes a artistas como la Niña de la Puebla, la Sordita o Enrique el Cojo, entre otros, "para llegar en la actualidad a cuestionarnos el ambiguo concepto de normalidad, los cánones establecidos y la asociación flamenco-discapacidad".

En mis cabales cuenta con la dirección artística, coreografía e idea original de José Galán y la dirección escénica y coreográfica de Juan Carlos Lérída. Manuel Molina es el artista invitado y cuenta con la colaboración especial de Jesús Quintero. Los intérpretes son José Galán, Vanesa Aibar, Reyes Vergara y Heliot Baeza. El cantaor, Paco El Trini, y los músicos Inma la Carbonera, Javier Gómez, Luati y Leslie Ann Jordan. Ricardo Rojas (con discapacidad intelectual) es el autor de las figuras de alambre que aparecerán en las proyecciones audiovisuales.

La Cía José Galán ofrece "un flamenco integrado, compuesto por artistas con y sin discapacidad donde cada uno aporta brillo al espectáculo sin nin-

José Galán, junto a María José Moya y Rita Joplin.

gún tipo de diferencia o desigualdad. Esto es un logro porque suma nuevos valores al flamenco, desde una perspectiva psicosocial y una visión del arte como motor para superar los límites que nos auto-imponemos”, indica.

En mis cabaes es una reflexión sobre el desarrollo de la consciencia y la comprensión cabal. “No habla del ser discapacitado como algo ajeno, sino que todos somos o seremos discapacitados en algún momento de nuestra vida. Con esta premisa de empatía, bailamos con los sentidos y en ausencia de los mismos. Bailamos con los defectos físicos que otros grandes artistas del pasado poseían y superaban contra todo pronóstico. Bailamos con los trastornos mentales al límite entre el delirio y la cordura. Es una línea fina que muchos artistas o pensadores se sienten identificados”. Y cita a Francisco de Goya: “*La fantasía abandonada de la razón produce monstruos, pero unida a ella es la madre de todas las artes*”.

“El artista -continúa- debe sucumbir el vacío de la existencia y no llegar al derrotismo o a la desesperación. Es una frontera fácil de traspasar, porque el artista a menudo no teme parecer loco. De ahí el juego de palabras al sustituir cuerdo por estar en sus cabaes”. Y ofrece una nueva cita, esta vez de Enrique Heine: “*La verdadera locura quizás no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca*”.

“La locura en el flamenco o el arte en general es un factor más, e incluso -afirma-. Muchos artistas flamencos se les conoce por sus rarezas o extravagancias, que a veces favorecen cualidades para el arte, porque el arte es libre y heterodoxo. Esto le sucedía a Tomás Pavón. Lo llamaban raro y así lo

Fragmento del cartel de ‘En mis cabaes’.

llamaremos en la obra. Todo un maestro del cante y ejemplo de humanidad”.

Continúa argumentando José Galán que “un artista con discapacidad posee la peculiaridad de desarrollar más otras capacidades, compensando de esta forma lo que tiene de menos. El caso de Reyes Vergara, bailaora con síndrome de down, es un ejemplo de ello al tener un gran potencial artístico. El flamenco para ella es su forma de expresión, su mejor vía de comunicación, ya que habla con sus movimientos, su cuerpo, su lenguaje. Es un sentimiento que lleva dentro y lo regala a todo aquel que la mira. Es una profesional “de los pies a la cabeza” y lo más difícil: es artista. Al igual que nació con trisomía 21, es decir, con síndrome de down, también nació con una predisposición genética al arte. Ella trae innato el talento, y a partir de ahí se aprende el resto. La educación dancística integrada requiere esfuerzo y disciplina, sin olvidar gozo y satisfacción, por parte del alumno y del profesor. Una simbiosis, en la que todos aprendemos de todos. Se consiguen objetivos aunque quizás mediante otras formas menos convencionales, otras metodologías. Pero la función docente debe consistir en una educa-

ción personalizada, para así llegar de manera más efectiva al alumno”.

“El flamenco al igual puede incluir que excluir severamente. Por motivos muy distintos: pertenencia a un grupo, raza, cultura, ideologías, sexo, estética... La tolerancia y el respeto es la base de todo. El flamenco es un arte vivo. Todo lo que vive está en constante renovación, sin que por ello pase a ser otra cosa. Hay muchos estilos dentro del flamenco, maneras de bailar y cantar. Mucha gente de distinta procedencia, cultura o religión que suma y no resta a este arte tan nuestro. Andalucía es una ventana al mundo, a la universalidad del flamenco”.

¿Es posible que una persona con discapacidad baile flamenco, a pesar de que aparentemente sus condiciones parezcan ser contrarias y un gran obstáculo para ello?, se pregunta. Y responde: “Antes no sabía cómo hubiera contestado. Pero ahora digo... cuando no hay límites todo es posible. Dijo Frida Kalho, “pies pa’ qué los quiero si tengo alas para volar”.

Este es el caso de María José Moya y Rita Joplin (Cataluña), “bailarinas de danza contemporánea en silla de ruedas, con afición al flamenco y muchas

La Cía José Galán, sobre el escenario.

ganas de aprender”. Asistieron a Sevilla a un Laboratorio de Flamenco en Silla con José Galán. “Se intercambiaron conocimientos, probabilidades de zapatear haciendo percutir las ruedas delanteras sobre el suelo. Les sirve también para perfeccionar la técnica y el dominio de la silla, el estudio rítmico del flamenco y el compás. Hay un mundo aquí por explorar, por investigar y crear”. Pero el primer sueño, comenta, ya lo han conseguido los tres con este primer encuentro.

La danza educativa. Otra perspectiva de entender el baile flamenco

La danza educativa, indica, no tiene como finalidad ser un bailarín profesional. “Es un bien en sí mismo, se pone al servicio del sujeto. Unos la utilizan para su salud física o psíquica, como ocio o entretenimiento, como herramienta didáctica, como recurso terapéutico o rehabilitador... El baile flamenco, como danza, es un ejercicio saludable. Mejora el estado físico, psíquico y emocional. Es un entrenamiento corporal y cognitivo al servicio de las emociones. De esta forma sirve de terapia a cualquiera, ya que canalizamos nuestros sentimientos. Los bailarines traduci-

mos las señales de nuestro cuerpo en energía, por eso nunca bailamos igual, ni sentimos igual, todo depende de muchos factores que condicionan el resultado obtenido en un ensayo o actuación”.

“No podemos separar cuerpo-mente, ya que están conectados formando una unidad indivisible -continúa-. Ya lo dice el arte y la ciencia de la Danza Movimiento Terapia (traducción literal de la denominación inglesa Dance Movement Therapy, DMT), que propone dar salida a las emociones y conocernos mejor a nosotros mismos a través del movimiento y la creatividad. Aporta la posibilidad de expresar aquello para lo que las palabras no alcanzan, y enfoca la relación terapéutica como un proceso creativo donde diálogo, movimiento e imágenes se van alternando en un camino de crecimiento personal. Ensanchando nuestra consciencia y elevando el nivel de comunicación corporal resolvemos el problema de la alexitimia en el lenguaje por ejemplo; la dificultad de expresar verbalmente lo que sentimos”.

Mens sana in corpore sano

Es el caso de las clases de Iniciación al Flamenco que José Galán imparte para

la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, AMAMA. “Al igual que la ciencia el arte también cura, o más bien, la actitud positiva ante la vida. Las mujeres a pesar de sus preocupaciones, hacen todo lo posible por asistir a las clases porque después salen con mucha energía. El flamenco ofrece alegría y optimismo, que es una esperanza en el futuro, hacer una lectura positiva del pasado y pensar que el presente depende de nosotros. Saber disfrutar más del bienestar y llevar mejor la adversidad”.

José Galán concluye con tres letras extraídas de *En mis cabaes* que resumen su filosofía: “¿Quién estableció los cánones del arte?”. “Fracaso, son piedras en las que tropiezo pa’ después ponerme en pie”. “Loco, cuerdo, en mis cabaes estoy...”

(Si desea contactar con José Galán, puede hacerlo en info@ciajosegalan.com)