Entrevista a Eduardo Cajal

A partir del mes de julio de este año, el "Taller de Arte" de derivado del antiguo Atades (Huesca), -organización dedicada a la atención e inclusión social de personas con discapacidad intelectual- viene celebrando su X Aniversario. Con tal motivo, la entidad ha programado, entre otros actos y durante todo un año, dos muestras pictóricas individuales y una exposición colectiva, eventos planteados con el objetivo de mostrar en sociedad los logros conseguidos a nivel colectivo por este interesante taller -impulsado y coordinado desde sus inicios por el artista plástico oscense Eduardo Cajal- así como poner también de relieve la actividad artística individual de algunos de sus miembros aglutinados bajo la denominación genérica de "Grupo ZheBRA". Durante los meses de julio, septiembre y diciembre de este año el oscense centro cultural Manuel Benito Moliner está mostrando la obra (póstuma) de Félix Moreno así como la colección pictórica de María José Sarte, dos de sus destacados componentes. La tercera exposición (colectiva) será una muestra derivada del taller de arte textil, en el que sus participantes han podido experimentar últimamente una técnica de dibujo en lienzo, sobre el que se trabaja con hilos, formas y color.

La encomiable labor desarrollada por Eduardo Cajal en este taller se refleja en los óptimos resultados que arrojan estos 10 años de actividad creativa. Según el impulsor y coordinador de esta interesante experiencia: "La libertad de creación a todos los niveles es un axioma para este grupo. Se sondean las potencialidades creativas de cada artista y se le facilitan las herramientas más adecuadas a su lenguaje creativo". Pedimos a Cajal que nos conceda una breve entrevista que sirva para profundizar en algunos de sus objetivos, así como conocer cuál es su visión sobre la evolución de toda una década de creación que, sin duda, ha sido un reto difícil pero sumamente enriquecedor para todos los implicados y para la sociedad en

general.

P-"Dar voz a la diversidad de la diversidad"es uno de los lemas que alguna vez has asociado a este proyecto artístico - desde mi punto de vista profundamente inclusivo y "transformador"- que impulsaste hace ya una década y has venido coordinando hasta ahora ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Qué objetivos se plantearon en un principio?

R-Todo este proyecto nace de la intuición clara y evidente de que el activo principal de la discapacidad intelectual es la "pureza". En este sector de la población no hay máscara, no hay trampa, ni cartón; la palabra nunca puede imponerse al sentimiento y a la emoción. Cuando comenzamos se intuía que existía todo un espacio vital para la creación, para el desarrollo de una creatividad "pura". La posibilidad de obtener unos logros valiosos dentro de lo estrictamente artístico estaba allí, delante de nuestros ojos. Porque el Arte con mayúsculas solo puede darse cuando es "verdadero", como bien sabemos los que participamos de una u otra manera en este mundo.

Esa raíz de autenticidad estaba clara en un principio y respetarla fue un axioma para mí. El planteamiento, en un principio, fue ir analizando el potencial individual, ofrecer herramientas suficientes y fluir...fluir a nivel vital, en todos los sentidos: hacer de la vida algo más intenso, convertir el día a día en algo "interesante"...Todo con respeto máximo. Yo, por ejemplo, nunca he hecho nada de obra propia aquí, con ellos, pues existe el riesgo de que, de alguna manera, se rompa esa magia de pureza, ese valor tan especial que les caracteriza. Que fluyeran por sí mismos, según su propia sensibilidad ha sido siempre mi objetivo. Valorar en su justa medida lo que ha ido saliendo, e intervenir lo menos posible pues, si no, no estaríamos hablando aquí de verdadero Arte, sino de simples actividades manuales de entretenimiento...

P-"Emoción, arte e inclusión...construimos el arte a partir de

las emociones y desde allí influimos en la sociedad" es otro de los lemas vinculados a vuestra actividad ¿Puedes explicarnos de manera breve el sentido de esa "expresividad emocional" en que se basa de forma preferente la actividad artística del grupo?

R-Como ya he señalado, lo emocional resulta nuclear en todo lo que hacemos. Todo se fue fraguando poco a poco. Y llegó un momento en que me di cuenta de que la pintura era la herramienta más adecuada para esa expresión de lo emocional que predomina, sin lugar a dudas, en este quehacer creativo. Y, en un segundo nivel, la escultura. Ello tiene una explicación lógica, pues la herramienta de trabajo puede generar a veces conflictos por las complicaciones inherentes a su propio manejo. El uso del alambre, por ejemplo, generaba siempre tensión en el grupo, un caos muy difícil de manejar y, aunque salían cosas, hubo que abandonarla. La pintura, en cambio es una herramienta muy adecuada para estos creadores, tanto en el ámbito de la expresión abstracta como en el de la figuración, donde también se han conseguido resultados muy notables.

Físicamente, al principio, resultaba agotador para mí. Trabajábamos sobre cartón por su menor coste, porque, al fin y al cabo, buscábamos la experimentación por encima de todo y tanteábamos diferentes posibilidades. Pero, poco a poco, la cosa se fue normalizando. Fui observando cómo se iban afianzando los "estilos propios" a través de la expresión de lo emocional y, como he dicho, guardando el máximo respeto por la "pureza", por la "verdad" de cada uno, todo fue fluyendo con naturalidad.

P- Además de sus obvios beneficios formativos, lúdicos o terapéuticos, al margen podríamos decir, de su obvia "funcionalidad", en los resultados obtenidos gracias a este método particular que trabajáis, puede observarse que el modelo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde unos objetivos grupales básicos, hasta mostrar progresivamente un

máximo interés por valorar y difundir la personalidad artística de algunos de los miembros implicados en el proyecto. ¿Es esto correcto? ¿Cuál es el enfoque de este interesante planteamiento?

R-Para cualquier persona el Arte es una herramienta maravillosa de desarrollo. Porque genera ese espacio de libertad, ese autorreconocimiento y reconocimiento exterior que, en realidad, todos necesitamos. La actividad artística amplía las dimensiones de nuestro espacio vital, ayuda a satisfacer las necesidades de toda existencia. Esto es esencial, también como no, para los miembros del grupo. A todos nosotros, puede decirse, que el Arte nos salva. Y, en este sector en concreto, aún con mayor razón ya que como todos los contenidos son emocionales, se conforman como una vivencia muy satisfactoria e intensa del "aquí y el ahora" que resulta para los implicados un revulsivo fundamental, una verdadera conquista que enriquece notablemente su existencia.

Ir exponiendo individualmente, descubrir y presentar a la sociedad la esencia individual de cada uno de los miembros del grupo, ese es nuestro objetivo ahora. Reivindicamos la identidad como valor; cada uno de los artistas tiene su nombre y apellido, su "firma" y, por ejemplo, aparecen en la red como autores que son, considerados por sus méritos, por sus aportaciones en el mundo del Arte. De momento, este año exponemos a dos artistas; Félix Moreno y María José Sarte, pero tenemos una larga lista de artistas que esperan en el futuro ser presentados: todos ellos merecen la pena ser conocidos, todos ellos aportan; todos, cada uno a su manera, son buenos.

P-Está claro que el proyecto es capaz de ofrecer a sus miembros la apertura de todo un mundo de nuevos descubrimientos íntimos y, al tiempo, de posibilidades de apertura a la sociedad. Al margen de su "funcionalidad", es preciso reconocer que algunos de los artistas implicados en el grupo ZheBRA llegan a acceder sin problemas, y hasta con

brillantez, a esa dimensión intangible y misteriosa de lo puramente estético, a crear ARTE con mayúsculas. ¿Qué podrías explicarnos al respecto?

Cuando las presentas en sociedad todo el mundo reconoce la pureza que atesoran estas pinturas y, por ello, todo el mundo es capaz de conectar enseguida con ellas. Esa dimensión intangible, ese misterio de lo pictórico que sin duda tan bien expresan se basa en su "verdad", en la pureza de sus rasgos, en su demostración de radical libertad...Cualquier pincelada dada por Félix Moreno o por María José Sarte, por ejemplo, son imposibles de emular. Es la plasmación de una energía única e irrepetible que se erige como valioso signo de afirmación en el mundo...

R-¿De cara al futuro, qué acciones o novedades te gustaría implementar? ¿Qué nuevos desafíos crees que pudieran plantearse?

Bueno. En cuanto al futuro, puede decirse que para nosotros el futuro ya es "hoy". Ya estamos aquí, ya "somos"...Con toda la experiencia vivida, con todo el potencial existente sería deseable trascender a un espectro más amplio de público a ámbitos de difusión más extensos. Esto es una batalla abierta y esperamos que tenga la continuidad que merece y llegar cada día más lejos.