

INFORME DE LA INICIATIVA DISCAPACIDAD. DANZA. ARTE. RECOMENDACIONES

La recomendación general de Dance/NYC es trabajar orientados en fomentar las presentaciones de la danza integrada y discapacitada* y en hacer que ésta continúe y se intensifique. La prioridad principal que surge de la investigación es la actividad centrada en mejorar las relaciones entre los bailarines y los presentadores mediante contextos de presentación con una sólida infraestructura "inmaterial" (por ejemplo, información, colaboración, hospitalidad, capacitación y educación) y donde las personas a cargo de la presentación tengan un "estímulo de inclusión", una intención manifiesta y activa de incluir a las personas discapacitadas. La tarea de construir una infraestructura inmaterial tiene dos caras: ocuparse de los detalles que conectan operativamente las actividades, especialmente la comunicación e información, y prestar atención a las sutilezas de la ética y la cultura que motivan a las personas encargadas a brindar un servicio generoso y flexible.

Los cinco puntos más destacados que se ofrecen aquí no son exhaustivos ni absolutos, pero están destinados a ofrecer al lector una infraestructura que le permita seguir adelante. Basados en los datos cualitativos disponibles, estos aspectos destacados son comúnmente sostenidos por los participantes del proyecto y aplican a las partes interesadas clave, principalmente los presentadores de danza, los creadores de danza, profesores, patrocinadores, legisladores y proveedores de servicios.

A pesar de haber sido generadas con un enfoque específico de disciplina y geografía, las recomendaciones también invitan a las artes y actividades culturales a fomentar el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York como centro de artes discapacitadas**, así como a los esfuerzos nacionales e internacionales. Un importante siguiente paso para Dance/NYC como parte de la continuación y profundización de su propio trabajo, será el aprovechar la alianza organizacional con Dance/USA, la organización nacional de servicios para la danza profesional y otros socios clave para ayudar a poner en acción estos hallazgos y las partes interesadas involucradas en estas conversaciones. Es solo dentro de una infraestructura compartida de responsabilidad que se puede lograr un cambio real.

* *La danza integrada y discapacitada, se refiere a danza creada exclusivaente por y con bailarines discapacitados o por y con una combinación de bailarines discapacitados y no discapacitados.*

***Artes Discapacitadas es un término cuyo propósito es hacer visible el género de arte creado por artistas discapacitados. Aunque siempre ha existido arte creado por personas discapacitadas y no discapacitadas, en los EE. UU. este término se usa con más frecuencia para articular la visibilidad y presencia emergente de artes discapacitadas y trabajadores culturales a través de todos los medios artísticos. Se distingue por una sintáxis enfocada en identidad, que subraya discapacidad como una parte inherente de la identidad de una persona discapacitada.*

1. Fomentar el Escenario de Presentación para La Danza Integrada y Discapacitada*

- Transformar la presentación de la danza integrada y discapacitada*, así como el campo más amplio del artes discapacitadas (y promover el área metropolitana de la ciudad de Nueva York como el centro del artes discapacitadas) a través de la creación de un nuevo centro internacional para artistas discapacitados centrado en todos los aspectos del proceso creativo y la producción.
- Poner en funcionamiento, mantener y repetir los "estímulos de inclusión" en la comunidad actual de presentadores de danza, definida como la intención activa de incluir a personas discapacitadas, en lugar de simplemente cumplir con los requisitos legales o de los financiadores, de la siguiente manera:
  - Invertir directamente en presentadores con un "estímulo inclusivo", tal como es identificado por los artistas discapacitados.
  - Capturar y elevar las prácticas y el aprendizaje de estos presentadores a través del diálogo y la publicación tanto públicos como entre compañeros.
- Establecer y lograr los objetivos comunes por parte de los presentadores de danza a fin de lograr el impacto del programa en los artistas discapacitados, especialmente.
  - Aumentar la cantidad y el rango de presentaciones locales de la danza integrada y discapacitada* tanto en contextos específicos de discapacidad como en contextos donde el trabajo es presentado en diferentes géneros.
  - Trabajo de giras y copresentaciones a nivel nacional e internacional.
  - Desarrollar programas centrados en el proceso creativo y la calidad artística, incluyendo residencias a corto y largo plazo para los grupos presentados.
  - Mejorar las alianzas académicas con el fin de lograr conexiones más significativas para los grupos presentados y apoyo para que los estudiantes discapacitados puedan pasar de la escuela pública al escenario.
  - Desarrollar propuestas adicionales para los artistas y compañías presentadas, tales como espacios administrativos accesibles y programas de participación del público.
- Fortalecer la infraestructura inmaterial (por ejemplo, información, colaboración, hospitalidad, capacitación y educación) para el escenario de presentación mediante:
  - Orientación hacia la práctica de la curación; cultivar expertos en la estética de la discapacidad y derechos de los discapacitados, así como en las infraestructuras interseccionales y racialmente explícitas; y promover curadores y presentadores discapacitados.

- Realizar y compartir auditorías integrales de cumplimiento, por parte de los presentadores y las instalaciones, con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades, así como funcionalidades de acceso adicionales para abordar importantes vacíos de información, especialmente para los artistas.
  - Ofrecer a los presentadores capacitación “Más Allá de la Accesibilidad” a fin de cultivar una cultura y ética de hospitalidad y alojamiento sobre la base de modelos de capacitación “Más Allá de la Accesibilidad” desarrollados por los socios de Dance/NYC, Alliance for Inclusion in the Arts y New Jersey Theatre Alliance.
  - Proporcionar capacitación en mercadotecnia, comunicaciones y difusión a audiencias conformadas por personas discapacitadas y no discapacitadas para la danza integrada y discapacitada*.
  - Explorar nuevas oportunidades, tales como el desarrollo de un programa de certificación para edificios totalmente accesibles siguiendo el modelo del sistema de clasificación de edificios ecológicos Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en inglés).
- Abordar problemas de infraestructura física (edificios, tecnología) existentes, idealmente a través de fondos de capital dedicados, incluidas las inversiones de capital en instalaciones, las cuales son de más difícil acceso pero fundamentales para los presentadores de bajo presupuesto.
  - Brindar apoyo a los grupos de la danza integrada y discapacitada* con el fin de fortalecer las relaciones de presentación, por ejemplo, mediante el desarrollo de cláusulas de contratos que exijan características de la accesibilidad.
  - Involucrar a la comunidad de danza corriente para que sirvan de influencia para los presentadores mediante el uso de cláusulas de inclusión, priorizando las características de la accesibilidad y la presentación de artistas discapacitados.
  - Aplicar marcos interseccionales y racialmente explícitos mientras se asegura que los artistas discapacitados estén presentes en cada etapa del desarrollo, implementación y evaluación de las iniciativas de presentación que impactan su trabajo.
  - Aprovechar las organizaciones afines de presentadores, tales como la Alliance of Resident Theatres/New York, la Association of Performing Arts Presenters y los Presenter League of the New York Dance and Performance Awards (los “Bessies”) para fomentar la tutoría y el aprendizaje compartido entre los presentadores a nivel local, nacional e internacional.

2. Capacitación y Desarrollo de Artistas Discapacitados

- Mejorar la calidad artística de las presentaciones de la danza integrada y discapacitada* de la siguiente manera:
  - Proporcionar coreógrafos y bailarines con el espacio, el tiempo y los recursos que necesitan para perfeccionar su oficio en términos de residencias a corto y largo plazo, idealmente en los lugares de presentación, así como subsidios para lugares de ensayo.
  - Ampliar las ofertas de enseñanza para artistas discapacitados tanto en entornos específicos para discapacitados como en centros de educación general, desde centros coreográficos hasta estudios de danza.
- Fortalecer el perfeccionamiento de artistas discapacitados de la siguiente manera:
  - Ampliar las oportunidades de enseñanza de danza a niños discapacitados, especialmente en las escuelas públicas y con un enfoque en entornos de inclusión; abordar los problemas de cumplimiento y acceso en los edificios de escuelas y públicos, así como en sus instalaciones de danza.
  - Incrementar las alianzas entre los artistas discapacitados de la danza integrada y discapacitada* y compañías y escuelas.
  - Integrar de manera significativa a los estudiantes discapacitados en los departamentos de danza de los conservatorios y universidades, incluidos los programas de posgrado.
- Promover el trabajo de los profesores de la danza integrada y discapacitada* de la siguiente manera:
  - Perfeccionar y difundir ampliamente la pedagogía relevante, incluyendo la capacitación docente, utilizando una infraestructura interseccional y racialmente explícita.
  - Capacitar, certificar, proporcionar empleo e invertir en profesores de danza discapacitados.
- Buscar oportunidades interseccionales de capacitación y desarrollo, incluidas las alianzas con organizaciones centradas en la capacitación de artistas africanos, latinos, asiáticos, árabes y nativos americanos (ALAANA).
- Apoyar las iniciativas complementarias de capacitación: por ejemplo, el Programa de Capacitación para Artistas Discapacitados de Disability/Arts/NYC Task Force, poner a los artistas en contacto con temas de discapacidad general, y crear defensores y aliados.

- Crear oportunidades para la tutoría y el aprendizaje compartido a nivel local, nacional e internacional de la siguiente manera:
  - Unir el liderazgo artístico de los grupos emergentes con los grupos establecidos o que se encuentren a la mitad de su carrera, de acuerdo con su vinculación con la historia en el campo y el tamaño del presupuesto.
  - Fomentar el diálogo entre presentadores, profesores y artistas discapacitados a todos y cada uno de los niveles del proceso de capacitación y desarrollo.

3. Fortalecer el Financiamiento para las Presentaciones de la Danza Integrada y Discapacitada*

- Ante todo, invertir en los artistas y compañías que participan en la danza integrada y discapacitada de la siguiente manera:
  - Promover iniciativas de financiamiento de las artes específicas para discapacitados, no solo iniciativas de financiación de proyectos, tales como el Fondo Discapacidad. Danza. Arte, sino también iniciativas de apoyo general.
  - Integrar la discapacidad como una prioridad de financiamiento en las carteras de arte existentes, incluidos los premios de producción y giras.
  - Asignar fondos específicos con el objeto de brindar gestión de acceso a los artistas discapacitados, por ejemplo, asistentes adicionales para viaje o cuidado personal.
- En segundo lugar, invertir en el ecosistema más amplio de la danza integrada y discapacitada, desde presentadores hasta proveedores de servicios, con un enfoque en la infraestructura inmaterial y los gastos de capital necesarios para garantizar su cumplimiento.
- Ampliar el alcance del financiamiento con el fin de garantizar que se presten servicios a grupos de bajo presupuesto, artistas con patrocinio fiscal y artistas independientes (Visite Dance/NYC, Promoción de Artistas y Proyectos de Danza con Patrocinio Fiscal [Dance.NYC/DanceFiscalSponsors2017], lo cual sugiere que los creadores de danza de personas discapacitadas podrían encontrar su lugar en el campo de patrocinio fiscal).
- Fortalecer la colaboración entre los financiadores tradicionalmente enfocados en las artes y los financiadores centrados en la discapacidad, raza y cuestiones de equidad más amplias con el objetivo de hacer crecer la cantidad de recursos disponibles, definir y alcanzar objetivos comunes.

- Apoyar a los artistas discapacitados de la danza integrada y discapacitada y el acceso al financiamiento a través de la expansión de la asistencia técnica y capacitación, especialmente para grupos con presupuestos más nuevos y más pequeños.
- Transformar las prácticas internas de la siguiente manera:
  - Capacitar a los responsables de la toma de decisiones en estética de discapacidad y derechos de los discapacitados.
  - Mejorar las instalaciones y comunicaciones de los financiadores a fin de garantizar un acceso equitativo a los aspirantes y beneficiarios discapacitados; garantizar plazos adecuados (seis semanas como mínimo) y también ofrecer fechas límite flexibles para la presentación de las solicitudes de becas.
  - Revisar las prácticas de recopilación de datos para comprender mejor el compromiso de los beneficiarios con la discapacidad y las injusticias que existen en el financiamiento a fin de impulsar la responsabilidad a lo largo del tiempo.
  - Emplear infraestructuras interseccionales y racialmente explícitas mientras se asegura que los artistas discapacitados estén presentes en cada etapa del desarrollo, implementación y evaluación de las iniciativas de financiamiento que impactan en su trabajo.
- Aprovechar las organizaciones financiadoras afines, particularmente Grantmakers in the Arts, la cual podría cambiar la situación notablemente en términos de financiamiento, demostrando a sus miembros las mejores prácticas, cultivando asociaciones y proporcionando defensa, investigación, comunicaciones, capacitación y convocatoria relevantes en el campo.

4. Incrementar e Involucrar al Público en la Danza Integrada y Discapacitada

- Abordar el desafío de la familiaridad y la alfabetización que el público y grupos de apoyo tienen con la danza integrada y discapacitada de la siguiente manera:
  - Proporcionar mensajes y narrativas en todos los niveles de mercadotecnia, comunicaciones y difusión (por ejemplo, difusión inicial de promoción, venta de entradas, experiencia de las presentaciones, retroalimentación posterior a las presentaciones) basados en las experiencias vividas y aprendidas por los artistas discapacitados.

- Explorar diferentes plataformas de medios, por ejemplo, video, para amplificar los mensajes.
- Movilizar a los miembros discapacitados y no discapacitados del público como aliados, preparados con mensajes y programas para educar y motivar a las nuevas audiencias.
- Abordar los problemas de cumplimiento y promoviendo la accesibilidad total a nivel de mercadotecnia, comunicaciones y difusión a las audiencias conformadas por personas discapacitadas de la siguiente manera:
  - Proporcionar capacitación en persona y en línea sobre las mejores prácticas para grupos de danza y presentación, así como para el equipo y consultores relevantes.
  - Preparar y publicar los protocolos de accesibilidad.
- Aprovechar la oportunidad de explorar e innovar en el uso de las características de la accesibilidad para personas discapacitadas en cada nivel de producción de la danza, creando nuevos puntos de entrada tanto para coreógrafos como para artistas y públicos discapacitados y no discapacitados.
- Aprovechar la tecnología para lograr eficiencia de escala en mercadotecnia, comunicaciones y difusión a través de:
  - La implementación de plataformas centralizadoras, tales como el calendario de eventos de la Oficina del Alcalde para Personas con Discapacidades (<http://www1.nyc.gov/site/mopd/events/calendar.page>) y el sitio web de Dance/ NYC, Dance.NYC, el cual incluye el Directorio de Creadores de Discapacidad. Danza. Arte.(Dance.NYC/equity/disability/worksartists), listas de presentaciones, testimonios en video y anuncios, entre otras características.
  - Crear y usar bases de datos locales y nacionales de audiencias interesadas en la danza integrada y discapacitada, tales como el modelo de la Red Discapacidad. Danza. Arte. de Dance/NYC (Dance.NYC/equity/disability/network).
- Explorar lugares no tradicionales fuera de los proscenios de los teatros, y nuevas formas de hacer que la danza se conecte con el público de maneras nuevas e inesperadas.

- Buscar oportunidades interseccionales para la participación del público, incluidas las alianzas con organizaciones centradas en la captación de audiencias africanas, latinas, asiáticas, árabes y nativas americanas (ALAANA).
- Abordar el desafío de la alfabetización y la participación de la prensa en la danza integrada y discapacitada de la siguiente manera:
  - Convocar a la prensa relacionada con la danza y artistas discapacitados, potencialmente en asociación con la Asociación de Críticos de Danza, con el fin de generar relaciones, diálogo y aprendizaje.
  - Preparar y publicar protocolos y guías de idiomas centrados en la prensa escrita.
  - Desarrollar escritores discapacitados que escriban sobre danza.
- Crear oportunidades para el aprendizaje compartido entre presentadores, artistas y público de la danza integrada y discapacitada sobre el compromiso de la audiencia, incluidos los fracasos y puntos brillantes; y para compartir el aprendizaje con el campo más amplio de la danza.

5. Abordar los Desafíos de los Grupos que Giran

- Crear y apoyar las oportunidades de giras existentes y nuevas para la danza integrada y discapacitada de la siguiente manera:
  - Continuar e incrementar el Fondo Discapacidad. Danza. Arte con el fin de traer grupos al área de la ciudad de Nueva York y adaptar el modelo a diferentes geografías.
  - Explorar las oportunidades para la realización de giras a través de programas de facturación dividida a fin de lograr eficiencias logísticas y ahorro de costos, fomentar el aprendizaje compartido e impulsar la participación colectiva del público, incluidos los programas específicos de la danza integrada y discapacitada y los programas que incluyen este trabajo entre diversos géneros.
  - Buscar oportunidades de programas locales y con sede en los Estados Unidos dirigidos a grupos de la danza integrada y discapacitada para viajar internacionalmente, y a grupos internacionales que viajen aquí, impulsando el diálogo intercultural.
  - Buscar oportunidades interseccionales para la realización de giras, incluyendo alianzas con organizaciones centradas en la participación de audiencias africanas, latinas/latinoamericanas, árabes, asiáticas y nativo americanas (ALAANA).

- Abordar la necesidad de los grupos de gira a fin de lograr una mayor conciencia y participación de los presentadores locales y acceso a recursos a través de:
  - Realizar una reunión cumbre para directores artísticos y gerentes de gira en Nueva York a fin familiarizar los grupos con los presentadores locales y recursos.
  - Centralizar la información sobre los presentadores, incluyendo sus características de la accesibilidad y los recursos locales, tales como el viaje, el alojamiento y el espacio para el ensayo.
  - Preparar y publicar una guía sobre las mejores prácticas para giras, incluida una muestra de cláusulas para presentadores con requerimientos de accesibilidad;
- Incrementar las audiencias para grupos de gira mediante el desarrollo de una base de datos local y nacional de audiencias interesadas en la danza integrada y discapacitada, basado en el modelo de la Red Discapacidad. Danza. Arte. de Dance/NYC (Dance.NYC/equity/disability/network).
- Crear oportunidades para tutoría y aprendizaje compartido sobre las giras relacionadas con la danza integrada y discapacitada a través de:
  - Unir las giras de artistas discapacitados y compañías locales.
  - Unir aquellos que no tienen experiencia en giras con grupos experimentados.
  - Promover plataformas accesibles en línea para compartir experiencias de giras.
  - Fomentar el diálogo sobre las giras de la danza integrada y discapacitada a nivel local y a través de grupos nacionales afines.

*** *Interseccional: El estudio de identidades sociales superpuestas y los sistemas de opresión, dominio, y discriminación relacionados. (art Equity, theory first coined by Kimberlé Crenshaw).*

THE
ANDREW W.
MELLON
FOUNDATION

NYC Cultural
Affairs

NYC
Mayor's Office for
People with Disabilities

 FORD FOUNDATION

MERTZ GILMORE
FOUNDATION

 NEW YORK
STATE OF
OPPORTUNITY | Council on
the Arts

 ART WORKS. | National
Endowment
for the Arts
arts.gov