

Interpretación del Patrimonio Artístico para la percepción y comprensión de las personas con discapacidad visual

Adelaida Castro Navarrete

Doctoranda y miembro del Grupo de Investigación “S.O.S. Patrimonio”. Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación ha partido de la premisa de que los rasgos visuales y plásticos, tanto del Patrimonio tangible cultural y natural como de las Artes Plásticas, son **válidamente interpretables y comunicables a los ciegos**, y basándose en ello se ha indagado en las posibles maneras de interpretación, tanto sensoriales como intelectuales.

Dicho trabajo requirió una introducción previa sobre el concepto de ceguera y los diferentes sistemas sensoriales, con especial detenimiento en las vías táctil y háptica, ya que era necesario y determinante asimilar que **la ceguera no es lo mismo que cerrar los ojos**, y que la mayor parte de los ciegos reconocidos legalmente como tales, tienen algún resto de visión.

En la infancia todos los seres humanos manifiestan una curiosidad multisensorial por el entorno; sienten una necesidad espontánea de tocar, ver, chupar, oler, garabatear... Pero a lo largo de la vida, estos impulsos naturales se atrofian y se reprimen debido a la hegemonía de la visión, a los prejuicios acerca del contacto físico y a determinadas conductas sociales. **Tenemos el resto de sentidos atrofiados**, y quizás habría que plantearse si los videntes no tendrán también una falta de desarrollo o limitación de los sentidos. Así, la interpretación multisensorial de las obras artísticas sería muy provechosa para todas las personas.

1. OBJETIVOS

Básicamente, esta investigación quería acercar las creaciones artísticas (las pertenecientes al Patrimonio tangible y a las Artes Plásticas) a las personas ciegas, salvar esa distancia a través de diversas tácticas de interpretación de los rasgos visuales y plásticos que ellos no pueden percibir a través de la visión.

Concretando, los objetivos de este trabajo fueron los que se exponen seguidamente:

OBJETIVOS GENERALES

- o Acercar el Patrimonio artístico y el Arte a los discapacitados visuales y viceversa.
- o Determinar los motivos por los que la interpretación del Patrimonio y el Arte es importante y/o necesaria para los ciegos y deficientes visuales.
- o Valorar cuáles son las pérdidas de información que se producen en ese proceso de transcripción, y cuáles los medios de compensarlas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- o Establecer una guía metodológica y orientativa de los adecuados criterios y estrategias de interpretación de los rasgos visuales y plásticos del Arte para la comprensión y percepción sensorial e intelectual, por parte del público ciego o deficiente visual.
- o Verificar experimentalmente las hipótesis de partida y la metodología desarrollada, a través del diseño y la realización práctica de una experiencia expositiva adaptada y su evaluación.

1. Metodología de investigación

La metodología fundamental llevada a cabo constó de tres fases: documental, recopilación y desarrollo de estrategias de interpretación del arte dirigidas a invidentes y aplicación práctica de dichos métodos.

1.1. Experiencias previas

Este punto de partida tuvo como consecuencia la elaboración y realización de diversos proyectos, tanto personales como

colaboraciones en actividades colectivas, que tomaban como protagonistas y participantes directos a las propias personas con discapacidad visual: Taller de pintura para afiliados de la ONCE (2003); Visitas guiadas “Museo Con-tacto. Contacto con el Museo” (FOTO 1) en el Museo Arqueológico de Sevilla, realizadas con alumnos del CRE Luis Braille, C.P. Macarena de Sevilla y afiliados adultos de la ONCE (2003); Talleres de Plástica en la Unidad de Rehabilitación de Ciegos Adultos (U.R.C.A.) y en el CRE Luis Braille, ambos de la ONCE (2001) (FOTO 2); etc.

FOTO 1. Fuente: Adelaida Castro. Persona ciega tocando la Venus Anadyomenes de Mulva. Visita guiada al Museo Arqueológico de Sevilla.

FOTO 2. Fuente: Adelaida Castro. Jirafa hecha por un chico ciego total congénito (14 años), sin ninguna ayuda de la tutora.

1.2. Hipótesis de partida

El Patrimonio artístico y el Arte visual son **válidamente interpretables**, traducibles, transcribibles, adaptables, explicables, comprensibles y perceptibles para los ciegos, ya sean éstos ciegos totales de nacimiento o tengan resto de visión.

Toda la Historia del Arte y el legado artístico pueden y deben ser accesibles para los ciegos, por ser su conocimiento y disfrute un **derecho constitucional y parte fundamental de la educación y el crecimiento personal de todo individuo** de la sociedad contemporánea.

Ninguna interpretación de los elementos visuales a otras vías

de cognición o percepción **sustituirá ni será idéntico al original**, pero esas pérdidas de información que se producen en esta traducción **no invalidan** estos modos alternativos de conocimiento y asimilación por parte de los ciegos.

Y no sólo no se invalida, sino que **las personas ciegas tienen derecho a elaborar su propia interpretación**; cada invidente tendrá una interpretación diferente y personal de una adaptación (táctil, multisensorial o verbal) de un cuadro de Picasso, del mismo modo que cada persona con visión tendrá una interpretación distinta de la pintura picassiana original.

1.3. Desarrollo de la investigación

Fundamentalmente, las fases de la investigación fueron tres: documentación; estructuración y desarrollo de una metodología de interpretación de los rasgos visuales de las obras artísticas; y aplicación práctica de dichos métodos.

1.3.1. Búsqueda bibliográfica y documental

En la fase documental se realizó un barrido exhaustivo del escaso **material bibliográfico y documental** de todo tipo que existía sobre el tema, acusando una mayor escasez el material en castellano, como podía preverse. A través de bibliografía, Internet, talleres creativos y entrevistas con personas ciegas, visitas a museos, exposiciones y al Centro de Recursos Educativos Luis Braille de la ONCE en Sevilla, congresos, etc. se obtuvo una panorámica general sobre el estado del tema. Este panorama mostraba claramente que la ceguera ha sido un tema bastante y convenientemente estudiado bajo el prisma científico y pedagógico por importantes investigadores de todo el mundo: D. Katz, D. Diderot, R. Arnheim, G. Révész, J. Kennedy, Y. Eriksson, S. Millar, o los españoles E. Ochaíta, S. Ballesteros Jiménez, R. Lucerga Revuelta, A. Miñambres Abad... Pero eran mucho más escasas las investigaciones o publicaciones que trataban el tema desde el Arte y sus cualidades plásticas y conceptuales, épocas, estilos, escuelas, obras imprescindibles, creación, etc.: Art Education for the Blind¹, B. Consuegra Cano (arqueóloga), E. Cela Esteban (historiadora del Arte), M. A. García Lucerga (museóloga) o L. Bardisa Ruiz, psicóloga que escribió una importante obra sobre el dibujo en los niños ciegos²...

Asimismo, se fue reuniendo material e información para finalmente hacer un listado recopilatorio de experiencias expositivas y

didácticas con público invidente, nacionales e internacionales, realizadas hasta el momento (Castro Navarrete, 2005:65).

1.3.2. Desarrollo de una Metodología de Interpretación del Arte para discapacitados visuales

En esta fase se investigaron, recopilaron y desarrollaron diversas **estrategias y recursos de interpretación de los elementos visuales** del Patrimonio artístico y las Artes Plásticas, para establecer unas pautas que sirvan de guía.

Todo ello, adecuado a las características concretas de los sistemas cognitivos y sensoriales fundamentales de las personas con discapacidad visual grave, teniendo en cuenta que **el tacto de las personas que ven está contaminado por el sentido de la vista** (“optificado”) y el tacto de un ciego total congénito es completamente autónomo y exento de referentes visuales.

1.3.3. Diseño y realización de un proyecto expositivo adaptado para público con discapacidad visual

Una vez investigados los modos más adecuados de transcripción de lo visual a lo táctil, verbal, etc., se llevó a cabo el diseño de una experiencia expositiva didáctica para poner en práctica y a prueba todo lo indagado y aprendido en la fase de desarrollo metodológico e instrumental. Así pues, con los conocimientos adquiridos se sentaron las bases para iniciar el diseño y la puesta en marcha de **“Las Manos Que Ven La Pintura”**, proyecto de exposición y visitas guiadas y adaptadas para público ciego y deficiente visual, realizadas en el Museo de Bellas Artes de Sevilla en 2004 con alumnos del Centro de Recursos Educativos Luis Braille de la ONCE.

RESULTADOS

Todo el proceso de la investigación ha permitido descubrir las innumerables posibilidades de relación entre el Arte y las personas con discapacidad visual, desde la posición “pasiva” de público, a la “activa” como creadores artísticos (fotógrafos, pintores, etc. con ceguera). Se han conocido y recopilado exposiciones adaptadas que se han realizado y/o que se siguen desarrollando en museos y

diversas entidades de todo el mundo (Museo Nacional y Centro de Arte Reina Sofía, Museo Tifológico de la ONCE, Museo del Louvre, Centro Pompidou, MOMA, Museo Táctil Omero, etc.). También se ha llevado a cabo el diseño y realización de una exposición adaptada y su evaluación, como se ha comentado.

Pero principalmente, se han indagado y organizado las posibilidades de transcripción de los rasgos visuales del arte a otras vías de percepción y comprensión, dando como fruto la estructuración y recopilación de una metodología de base, cuyas partes principales se resumen continuación (Castro Navarrete, 2005:128).

Metodología de interpretación de rasgos visuales y plásticos, dirigida a discapacitados visuales.

- Transcripción de los elementos de la Sintaxis visual (atmósfera, color, escala y tamaño, perspectiva, sombra, etc.), y de técnicas y materiales.
- Pasos para la adaptación e interpretación para discapacitados visuales.
- Criterios de selección de rasgos plásticos de una obra bi o tridimensional, para su adaptación.
- Criterios para el desarrollo y puesta en práctica de las distintas técnicas de interpretación para invidentes.

Tipos de interpretación:

- o Interpretación Háptica: Bidimensionales (Thermoform, mapas, papel de microcápsulas, etc.) y Tridimensionales (maquetas, dioramas, copias, etc.).
- o Interpretación Textual: Descripciones verbales directas; Audioguías; Braille; Macrocaracteres.
- o Interpretación Multisensorial: Auditiva; Olfativa; Gustativa; Representación Corporal; Compensación de las pérdidas de información.

Seguidamente, se exponen algunos cuadros resúmenes de parte de esta metodología:

PASOS PARA LA ADAPTACIÓN Y LA INTERPRETACIÓN PARA DISCAPACITADOS VISUALES

- o Por qué
 - Determinación de objetivos generales y específicos.
- o Qué
 - Selección de obras según los objetivos y criterios apropiados para su interpretación dirigida a ciegos.
- o Dónde
 - Museo, galería, sala de exposiciones, espacio al aire libre, etc.
- o Para quiénes
 - Características de los destinatarios finales:
 - Tipos de deficiencia visual.
 - Edad.
 - Número adecuado de integrantes de cada grupo de visita.
 - Conocimientos previos.
 - Interés en la materia.

o Cómo

ACCESIBILIDAD AL ESPACIO FÍSICO

- Acceso al edificio.
- Movilidad en los espacios interiores:
 - o Circulación.
 - o Pavimentos.
 - o Escaleras.
 - o Iluminación.
- Información espacial adaptada
 - o Rotulación de señalización espacial.
 - o Información sobre la ubicación de las piezas.
 - o Indicación de recorridos.
 - o Planos en relieve o maqueta del edificio expositivo.
- o Textos informativos en braille y macrotipos.

ACCESIBILIDAD A LOS CONTENIDOS FORMALES Y NO FORMALES

- o Interpretación táctil.
- o Interpretación verbal o escrita.
- o Interpretación multisensorial.
- o Interpretación corporal.

EVALUACIÓN

- o Evaluación previa.
- o Evaluación formativa.
- o Evaluación final.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS PLÁSTICOS DIRIGIDA A DISCAPACITADOS VISUALES

- o **Concisión y brevedad.** Desechar un lenguaje complicado y oscuro, las oraciones largas y sin pausas, términos ambiguos y tecnicismos ignorados.
- o **Especificidad de las palabras.** Evitar un lenguaje ambiguo y demasiado figurativo. El oyente ciego a veces toma las palabras de modo literal: “la luz cae sobre el objeto”, o “la sombra se arroja sobre su rostro” o “colores vivos” podría llevar a una idea errónea si no le son explicados.
- o **Información ordenada y suficiente,** para que el ciego pueda formarse una imagen mental y lleguen a sus propias conclusiones y opiniones sobre la obra de arte. Es preciso intentar usar referencias “objetivas” que no condicionen ni coarten su percepción.
- o **Detalles vívidos y sugerentes.** Después de dar una descripción general de la obra, es conveniente detenerse en detallar más cada elemento componente. Para ello es enriquecedor el uso de adjetivos calificativos y comparativos, de términos o expresiones con poder evocativo, de cierto énfasis en la narración para potenciar la capacidad imaginativa y sensorial de las descripciones y para conseguir transmitir los estados emocionales que recrea y/o provoca la obra.
- o **Evitar el verbalismo.** No se debe presuponer que el receptor tiene conocimientos artísticos. Si se van a usar tecnicismos o conceptos visuales, hay que definirlos previamente, hacer una introducción de ese aspecto plástico, para que la persona ciega pueda encontrarle un sentido y explicación dentro del discurso descriptivo. De este modo, pueden ser descritas las convenciones visuales del original que no han podido ser reflejadas en la adaptación, tales como la perspectiva, el color, el sfumato...
- o **Establecer analogías entre la vista y otros sentidos sensoriales.** La descripción multisensorial es más efectiva, por la redundancia o repetición de información, ya que la utilización de varios canales de entrada de las percepciones facilita que éstas se complementen unas a otras y se consiga una comprensión más acertada y completa. Los conceptos intangibles pueden explicarse mediante estas analogías con otros sentidos. Por ejemplo, en la pintura cubista “Joven con mandolina” de Picasso (1910) se puede comparar la percepción de imagen de la figura

con una botella rota cuyos fragmentos se han reunido en posiciones diferentes (Axel y otros, 1996)³.

- o **Metáforas y símiles con circunstancias cotidianas o experiencias.** Realizar comparaciones con sucesos de la vida cotidiana o con experiencias vividas por el ciego o metáforas con determinados conocimientos que posee.
- o **No utilizar adverbios o pronombres demostrativos**, tales como “aquí”, “allí”, “esto”, “aquello”... ni acompañarlas con gestos que no pueden ser vistos por el receptor. Es preferible usar términos más orientativos como “a izquierda de la mesa”, “a tu derecha”, “delante de la puerta”, “detrás de ti”. En ocasiones, puede ser también útil conducir la mano de la persona hacia el objeto e indicarle de lo que se trata (Oficina para la Integración..., 2004: 5)⁴.
- o **Utilizar con normalidad las palabras “ver”, “mirar”, etc.;** no considerarlas como términos tabú pues los propios ciegos totales las usan normalmente en sus conversaciones (Oficina para la Integración..., 2004: 5).

o
Con estas pautas de interpretación se podrían transcribir y comunicar a los ciegos desde un paisaje natural o construcción arquitectónica como el Taj Mahal (Fig. 4) hasta un cuadro pictórico realista, ya que todos ellos poseen no sólo rasgos visuales, sino cualidades plásticas.

Ejemplos de adaptaciones DE OBRAS ARTÍSTICAS, para discapacitados visuales

FOTO 3. Fuente: <http://www.once.es/new/Fotos-SS.SS/fotos-accesibilidad/Accesibilidad-maquetas-de-monumentos-Taj-Mahal.jpg>. Museo Tifológico de la ONCE (Madrid).

FOTO 4. Fuente: <http://www.artagogo.com/commentary/artforblind/artforblind.htm>. Diagrama táctil (en Thermoform) del Partenón, que incluye símbolo de escala humana y flecha indicativa de la entrada. *Art Education for the Blind* (1998) 2.

FOTO 5. Fuente: <http://www.aph.org/advisory/adv0202.html>. Interpretación táctil del cuadro “Las señoritas de Avignon” de Picasso. *Art Education for the Blind* (1998) 2.

“LAS MANOS QUE VEN LA PINTURA”

Como aplicación práctica de todo lo anteriormente expuesto y de la metodología elaborada, se diseñó y desarrolló una exposición adaptada, y visitas guiadas al Museo de Bellas Artes de Sevilla: “LAS MANOS QUE VEN LA PINTURA. Visita guiada al Museo de Bellas Artes de Sevilla para público invidente”.

La fase experimental de estas visitas se compuso de las siguientes partes: Evaluación preliminar; Charla Introductoria (sobre materiales, técnicas y conceptos de la pintura) y Maleta Didáctica (contenedor

de objetos y materiales para manipular); Visita al Museo de Bellas Artes; Evaluación final; Valoración de los resultados.

Para la exposición adaptada se crearon materiales de múltiples vías de interpretación y percepción: Háptica (Thermoform, maquetas y relieve de texturas naturales), Textual (descripciones verbales directas, Braille y macrocaracteres), Olfativo (olores de los diferentes materiales) y Representación Corporal. A continuación se ofrece un ejemplo de representaciones corporales y del material adaptado de los originales pictóricos, en las siguientes técnicas: Thermoform, braille, macrocaracteres, maqueta y representación corporal (Multisensorialidad).

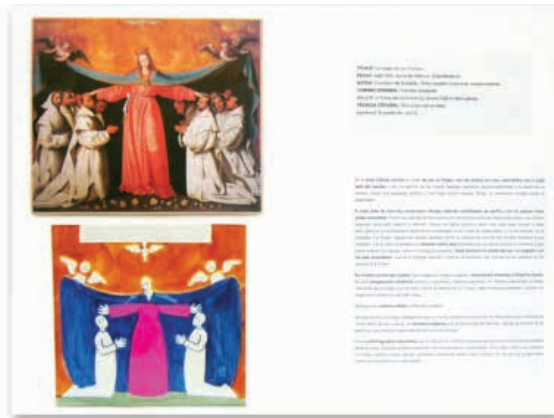

FOTO 6. Fuente: Adelaida Castro. Panel descriptivo del cuadro pictórico "La Virgen de las Cuevas".

FOTO 7. Fuente: Adelaida Castro. Maqueta tridimensional de "La Virgen de las Cuevas".

FOTO 8. Fuente: Adelaida Castro. Escenificación del cuadro "La Virgen de las Cuevas".

FOTO 9. Fuente: Adelaida Castro. Imitación de la postura de las manos del personaje central del cuadro "Ascensión".

CONCLUSIONES

En definitiva, esta investigación y todas las acciones llevadas a cabo para su desarrollo han confirmado y ampliado las hipótesis de partida.

Los ciegos están perfectamente capacitados para la percepción, el entendimiento, el disfrute, el ejercicio crítico del legado artístico y para la creación de obras plásticas. Simplemente, la diferencia está en que ellos lo asimilan y crean a través de vías o canales informativos distintos a las que usa un vidente: la contemplación háptica y multisensorial, aparte de la reflexión y los procesos mentales. La ceguera no es el mayor de un ciego a la hora de conocer y percibir el Patrimonio y el Arte, sino que su bagaje cultural, base educativa, su interés y curiosidad son más determinantes. Una persona ciega podría entender una obra de arte o una pieza arqueológica mejor que una persona con discapacidad intelectual que tenga intacto su sentido de la visión, porque el Arte no se “ve” sólo con los ojos.

Una interpretación para ciegos jamás será idéntica a su original visual, como una poesía traducida jamás será lo mismo que su original, pero eso **NO INVALIDA** esta forma de acercamiento a la obra original por parte de las personas con discapacidad visual, ya que es otro modo de conocer, experimentar y percibirla.

No existe un único sistema ni una sola metodología válida para adaptar y transmitir el arte a los ciegos, pero en esta investigación se han analizado y establecido una serie de pautas, de modo que esta metodología sirva de guía orientativa general, adaptándose del modo más conveniente según los casos y necesidades concretas. La metodología de interpretación elaborada en este trabajo no es única, universal o infalible, pero **es una guía personalizable, adaptable que sirve como punto de partida** a la hora de acercar el Patrimonio artístico y el Arte a los ciegos y deficientes visuales.

Los ciegos tienen derecho a su propia interpretación; tienen tantas limitaciones como consumidores de cultura como cualquiera, sólo que sus limitaciones son distintas, de naturaleza sensorial, y óptica, más concretamente. En nuestro entorno contemporáneo es común escuchar que en el Arte está ya todo inventado; quizás los ciegos puedan enseñarnos o mostrarnos nuevas vías y conceptos artísticos, una verdadera aportación novedosa y “revolucionaria” del mundo plástico.

Sea como sea, sólo es imposible lo que no se intenta.

BIBLIOGRAFÍA

ART EDUCATION FOR THE BLIND (1998). *Art History Through Touch and Sound* [audio-libro]. New York: Optical Touch Systems; American Printing House for the Blind.

BARDISA RUIZ, Mª Dolores (1992). *Cómo enseñar a los niños ciegos a dibujar*. Madrid: ONCE.

AXEL, Elisabeth y otros (1996). *Making visual art accessible to people who are blind and visually impaired*. New York: Art Education for the Blind.

OFICINA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2004). *Pautas básicas para facilitar la integración de las personas con discapacidad en la Universidad Complutense de Madrid* [en línea] Madrid: Universidad Complutense.

<<http://www.ucm.es/info/INFOCOM/ipcd/pautas-nuevo.pdf>>. [Consulta: 11 junio 2005].