



“Explora Guernica”: unir los sentidos para conocer la obra clave de Picasso. Un programa educativo de accesibilidad para personas con discapacidad visual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

S. González D’Ambrosio

RESUMEN: Se presenta el programa educativo “*Explora Guernica*”, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid, una iniciativa innovadora en nuestro país para favorecer el acceso de las personas con discapacidad visual a los museos mediante la combinación de informaciones verbales, la exploración de diagramas táctiles y la realización de talleres de creación. En el diseño de la actividad han primado una concepción plurisensorial que amplía y potencia el acercamiento a las obras de arte y el convencimiento de que éstas deben ser accesibles a todos, en tanto que sus valores sobrepasan con mucho la mera percepción visual. Además, “*Explora Guernica*” permite la participación conjunta de personas con y sin discapacidad visual, favoreciendo la integración y la visibilidad. En el artículo se exponen los retos que se afrontaron durante la programación de la actividad, el desarrollo de las sesiones educativas, y los recursos didácticos empleados durante las mismas. Para concluir, se incluye una primera valoración de la experiencia y de la participación.

PALABRAS CLAVE: Accesibilidad en Museos. Programas educativos. Diagramas táctiles. Talleres de creación. Arte contemporáneo.

ABSTRACT: “*Explore Guernica*”: *combine the senses to become acquainted with a key Picasso masterpiece. An accessibility through education programme for people with visual impairments in the Queen Sofia National Museum and Art Centre.* The article introduces the “Explore Guernica” educational programme sponsored by the Queen Sofia National Museum and Art Centre in Madrid, an innovative Spanish initiative to provide visually impaired people access to museums thanks to a combination of verbal information, tactile diagrams and creativity workshops. A multi-sensorial approach prevailed in the design of this activity intended to further a closer understanding of works of art, under the conviction that such works should be accessible to all, inasmuch as their values run far deeper than mere visual perception. Moreover, “Explore Guernica” provides for the joint participation of people with and without visual disabilities, favouring integration and visibility. The article discusses the challenges arising in planning the activity, the delivery of the educational sessions and the educational resources used. Lastly, an initial evaluation of the experience and participation is presented.

KEY WORDS: Museum accessibility. Educational programmes. Tactile diagrams. Creativity workshops. Contemporary art.

INTRODUCCIÓN

El movimiento a favor de la inclusión de las personas con discapacidad ha dado lugar, indudablemente, a una mayor concienciación social res-

pecto a las necesidades de este colectivo, así como al desarrollo de numerosas iniciativas que tratan de potenciar la accesibilidad en todos los ámbitos. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el acceso a la cultura y al patrimonio por parte de las

personas con discapacidad visual es un derecho expresamente reconocido, no sólo en la Declaración Universal de Derechos del Hombre (artículo 27.1), sino en la legislación específica de los países socialmente avanzados, como es el caso de la española de ámbito estatal y autonómico. Por tanto, las instituciones culturales, y muy especialmente las de titularidad pública, deben adoptar las medidas que garanticen ese derecho.

En el Departamento de Educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) siempre había existido una inquietud por acoger y atender a las personas y grupos de visitantes con discapacidad interesados en realizar alguna actividad o visita relacionada con los contenidos del Museo. El trabajo específico en los programas educativos de accesibilidad se inició a raíz de la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación ONCE y el Museo en noviembre de 2005. Desde entonces, el Museo se ha puesto en contacto con las diferentes organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, contando con su asesoramiento para que nuestros programas y adaptaciones respondan a sus requerimientos y necesidades. Además, dicho convenio actúa como garantía de continuidad y sostenibilidad de los programas de accesibilidad, en tanto que supone un compromiso que involucra al Museo en su conjunto con una organización externa y con la sociedad.

Hasta el momento, se han trabajado fundamentalmente adaptaciones dirigidas a visitantes con discapacidades sensoriales (visual y auditiva). En lo que respecta a las personas con discapacidad auditiva, y en estrecha colaboración con la Fundación de la Confederación Nacional de Sordos Españoles (CNSE), se han puesto en marcha dos iniciativas que en el futuro se completarán con otras propuestas. Por un lado, se ofrece un servicio de intérpretes en Lengua de Signos Española (LSE) completamente gratuito, que puede ser solicitado por las personas sordas para participar en cualquiera de las actividades organizadas por el Museo. Por otro, la *Signoguía*, una guía interactiva que, también de modo gratuito, permite a las personas con discapacidad auditiva realizar un recorrido completamente autónomo a través de las obras más representativas de la segunda planta del Museo.

Por su parte, los programas para personas con discapacidad visual han sido desarrollados contando con el asesoramiento técnico de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En este ámbito, junto con algunas experiencias piloto o adaptaciones concretas, el Departamento de Educación del Museo ha incorporado ya a su oferta permanente dos programas dirigidos a personas ciegas o con deficiencia visual grave: “*Museo a mano*”, un recorrido táctil a través de la escultura

del siglo XX, y “*Explora Guernica*”, el cual analizaremos con detenimiento a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

“*Explora Guernica*” une las diferentes formas y canales de la percepción para acercar la obra central del Museo a los visitantes con discapacidad visual. El oído, el tacto y, en su caso, el resto visual, se potencian durante la actividad para ir descubriendo el enorme mural pintado por Pablo Picasso. No obstante, dada la magnitud física, artística e histórica de *Guernica*, resulta tan importante percibir el lienzo con los sentidos como hacerlo también con el corazón, con la cabeza, e incluso con el estómago. *Guernica* es mucho más que un lienzo, más que una obra de arte. Es un símbolo universal que ha dado lugar a multitud de comentarios y reinterpretaciones. Y es, además, una obra viva y actual, una obra que ahora todos podemos conocer, valorar, interpretar y, por supuesto, sentir. *Guernica*, como el arte en términos más generales, no se compone solamente de formas, líneas y colores. *Guernica* son ideas, conceptos y sensaciones, *Guernica* es historia y es presente. Conocer el arte exige mucho más que un mero estímulo de la percepción visual. Y ése es el motivo por el cual el arte puede y debe ser accesible a todos. Porque todos tenemos derecho a sentir, a conocer, a participar y a disfrutar.

Explora Guernica constituye una aproximación integral al gran mural realizado para la Exposición Internacional de París de 1937. En esta aproximación se combinan estrategias perceptivas de naturalezas diferentes, las cuales se detallarán a lo largo del texto. A grandes rasgos, podemos decir que se emplean estrategias de tipo háptico (el recorrido por la sala en la que la obra se expone), auditivo (la narración vívida de los hechos que generan la obra y de sus significados), táctil (durante la exploración de los diagramas), y visuales (en la descripción minuciosa de las figuras). Además, la narración histórica de los hechos nos permite introducir evocaciones de estímulos olfativos, auditivos y táctiles presentes durante el bombardeo de Guernica (el ruido de los aviones, las explosiones, el olor a quemado, el calor de las llamas, etc.).

El detonante para el diseño de la actividad fue la celebración de la exposición *Picasso: tradición y vanguardia*, organizada en colaboración entre el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía en el verano de 2006 para conmemorar los 25 años del regreso de *Guernica* a España y los 125 del nacimiento del artista. El diseño de *Explora Guernica* se realizó junto con cuatro audiodescripciones adaptadas de algunas de las obras más importantes de la exposición. Una vez terminada la muestra, y dada la importancia de *Guernica* como obra central de la colección del Museo, la actividad

pasó a formar parte de la oferta educativa permanente, reforzándose con materiales y talleres complementarios.

Diseño de los materiales táctiles

Desde un primer momento, entendimos que para transmitir *Guernica* a las personas con discapacidad visual era necesario contar con algún tipo de adaptación táctil que reforzase y potenciase las explicaciones verbales sobre las características formales de la obra y las figuras que la componen.

Tras un proceso de documentación y revisión de la literatura actualizada en torno a la problemática del diseño de transcripciones táctiles de obras de arte, valoramos las diferentes opciones, decidiéndonos por utilizar los diagramas táctiles sobre papel microcapsulado, un recurso ampliamente validado por organizaciones como Art Education for the Blind (1999).

Son muchas las razones por las que nos decantamos por el papel microcapsulado: la gestión directa desde el Museo del diseño y producción de las láminas, la posibilidad de introducir modificaciones, la rapidez de ejecución y la posibilidad de realizar tantas copias como fuesen necesarias a un coste reducido. De este modo, los participantes en la actividad pueden conservar los diagramas una vez finalizada la actividad e incidir posteriormente en su lectura detallada. Además, el papel microcapsulado tiene una textura más agradable y menos cansada al tacto que otros materiales (Aldrich y Sheppard, 2001), y su eficacia para la traducción táctil de obras de arte ha sido sobradamente contrastada en el ámbito anglosajón.

Las dimensiones de la obra (3,5 metros de alto por 7,76 metros de largo) y las múltiples figuras que la pueblan hacían imposible realizar la adaptación en un único diagrama sin perder legibilidad o información relevante. Por este motivo, optamos por realizar un total de seis diagramas,

todos ellos en tamaño A4, el más cómodo de manejar para las personas ciegas. Una lámina general del cuadro sirve para identificar las figuras y el lugar que ocupan en el lienzo, pero sin incidir en más detalles, ya que solamente se reproduce su contorno (figura 1).

Las otras cinco láminas muestran detalles de las figuras más representativas del cuadro, identificando más claramente sus posturas, rasgos y expresiones. Intentar conservar la fuerza expresiva de las figuras en los diagramas táctiles fue otro de los retos más difíciles y una de nuestras mayores preocupaciones durante el proceso. Las cinco láminas de detalle corresponden a las siguientes figuras del cuadro (figuras 2 a 6):



Figura 2. Lámina 1: Mujer quemándose

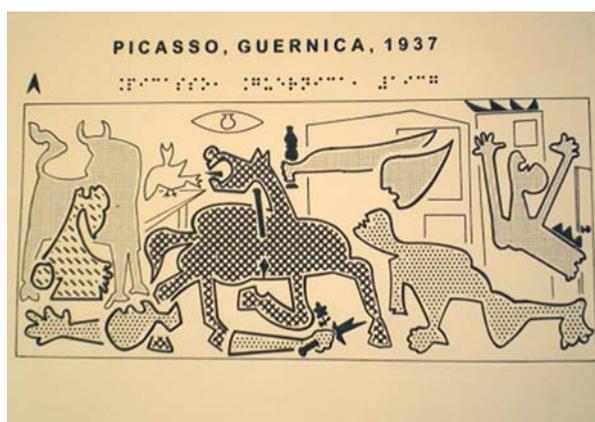


Figura 1

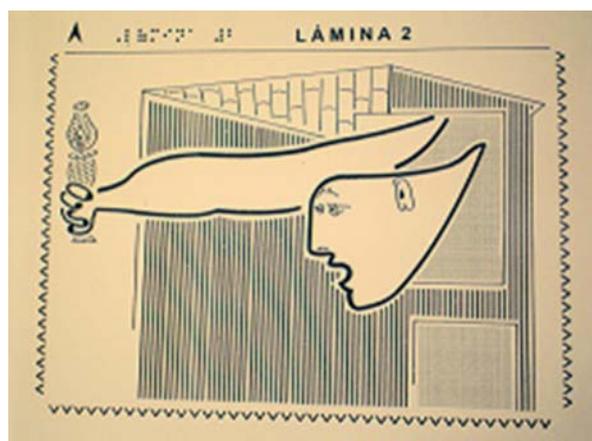


Figura 3. Lámina 2: Mujer con quinqué



Figura 4. Lámina 3: Caballo



Figura 5. Lámina 4: Mujer con su hijo muerto en brazos

Otras características del cuadro, en cambio, facilitaban la adaptación. Tal es el caso de la ausencia de perspectiva o de una sensación clara de profundidad en el cuadro. Picasso introduce algunos elementos que generan un espacio impreciso y contradictorio, a medio camino entre un interior y un exterior. Pero dichos elementos no son especialmente significativos en el conjunto del cuadro y pueden ser fácilmente explicados y entendidos a través de una adecuada descripción. Además, las figuras son en general bastante planas, por lo que el hecho de que las láminas de papel microcapsulado sólo permitan dos alturas de relieve no fue en absoluto una limitación para la presentación de la información.



Figura 6. Lámina 5: Toro

Asimismo, y para acrecentar el dramatismo, el lienzo de Picasso está realizado solamente en blanco, negro y una extensa gama de grises. Esta circunstancia permite evitar toda la problemática derivada de la representación y explicación de los tonos y juegos cromáticos presentes en gran parte de la obras de arte.

Los diseños se realizaron siguiendo los códigos y patrones táctiles fijados por Art Education for the Blind. Mediante líneas de contorno de diferentes grosores y una serie de tramas táctiles se remarcan y diferencian los elementos que componen una escena o una figura. Aunque los creadores de este método dan algunas pautas básicas para la realización de los diagramas táctiles (Kardoulas, 2002), lo cierto es que cada obra de arte plantea unos retos y unas dificultades diferentes para su adaptación. Esto significa que no hay reglas universales y que la adaptación es también, en muchos casos, un acto de creación y de toma de decisiones. Además, el proceso de realización de los dibujos adaptados de "Explora Guernica" ha sido completamente manual y artesanal. Vista la eficacia e interés suscitado por el programa, se espera contar en el futuro con un software adecuado que permita una adaptación sistemática de otras obras del Museo, siguiendo estas mismas pautas.

Con el propósito de lograr una máxima claridad y funcionalidad en nuestras láminas, acudimos en varias ocasiones a los profesionales del

Departamento de Recursos Culturales de la Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE, quienes fueron evaluando nuestras propuestas y nos aconsejaron mejoras para optimizar su legibilidad. No en vano, tras unos meses de funcionamiento de la actividad y tras recoger las opiniones de varios participantes con el tacto bien entrenado, se optó por realizar algunos cambios en los diagramas táctiles, especialmente la supresión de algunos elementos o tramas que no proporcionaban información relevante y que podían dificultar la claridad en la exploración táctil. Podemos decir que ese fue el objetivo fundamental que nos fijamos durante el proceso de adaptación: ser capaces de aunar la máxima fidelidad posible hacia la obra original con la imprescindible síntesis para su fácil lectura.

Es importante señalar que los diagramas táctiles en ningún caso fueron concebidos como un material autónomo o como un sustituto de la mediación del educador, sino siempre como un complemento, como un material de apoyo. En tanto que los diagramas combinan líneas y tramas elegidas según un código que puede resultar arbitrario hasta cierto punto, es absolutamente necesaria la presencia de un educador que explique el sentido de cada una de esas líneas para que, de este modo, el participante con discapacidad visual pueda hacerse una imagen mental de la obra y de las figuras creadas por la imaginación de Picasso. Este apoyo es doblemente importante si tenemos en cuenta la dificultad de comprensión que supone el tratamiento no realista de las figuras humanas para aquellas personas ciegas que no tienen recuerdos visuales, tal y como hemos podido constatar durante las sesiones llevadas a cabo.

Desarrollo de las sesiones educativas

Objetivos

Como objetivo general del programa citaremos el impulsar el acceso al conocimiento y disfrute de las colecciones del Museo por parte de las personas con discapacidad visual, así como la valoración de las artes plásticas como un medio efectivo para acercarse a la cultura y para entender la historia y la sociedad actual. Se trata de promover y facilitar el acceso a las obras que alberga el Museo, independientemente de las capacidades de cada visitante y favoreciendo siempre un tipo de aproximación plurisensorial.

Uno de los objetivos específicos de “*Explora Guernica*” es vivenciar *in situ* la impactante presencia del cuadro, sus dimensiones y el ambiente generado por los visitantes que acuden a contemplarlo. Otro objetivo es reconocer a Picasso como figura clave en la historia del arte contemporáneo

y el por qué de la relevancia de su obra *Guernica*. Es importante, asimismo, enmarcar la obra dentro de las circunstancias personales de Picasso y del contexto histórico que estimuló su realización. Además, se pretende que los participantes conozcan las figuras y elementos que componen *Guernica* y sus lecturas e interpretaciones más frecuentes, así como que comprendan los motivos de algunas soluciones técnicas o formales empleadas por Picasso, aún cuando visualmente no puedan ser percibidas. Finalmente, se busca que los participantes entiendan y valoren la actualidad de *Guernica*, tanto en lo referente a la plástica como en su denuncia universal e intemporal de la barbarie, las guerras y las muertes injustificadas.

Un importante objetivo metodológico es conocer y familiarizarse con los códigos empleados para trasponer las imágenes visuales en diagramas táctiles, de forma que los participantes puedan discriminar a través del tacto, y con el apoyo de las indicaciones verbales, las formas y elementos marcados en las láminas que se exploren. Si esta exploración es exitosa, intentaremos que las personas con discapacidad visual puedan formarse una imagen mental de la composición del cuadro y que perciban los gestos de dolor y angustia de las figuras, entendiendo la intención de Picasso al representarlas de un modo expresionista y no realista.

Condiciones de participación

La actividad “*Explora Guernica*” es gratuita previa reserva en el Departamento de Educación del Museo. La solicitud debe realizarse a través del teléfono 91 774 10 00, ext. 2033 o del correo electrónico accessibilidad.mncars@mcu.es. Las visitas se efectúan en días laborables excepto los martes, día de cierre del Museo.

Para garantizar un buen aprovechamiento de la actividad, y dado que el educador del Museo debe prestar una atención personalizada a los participantes, especialmente durante el proceso de exploración de los diagramas táctiles, la asistencia a “*Explora Guernica*” se realiza de forma individual o en grupos reducidos, de un máximo de 4 personas.

No obstante, el educador adecua la visita a las necesidades e intereses de cada participante o grupo que acude a la actividad. Para ello, se contacta bien directamente con las personas interesadas, bien con los profesores o monitores del grupo para conocer sus características con antelación y poder ajustar al máximo la visita. Entre otros aspectos, se tienen en cuenta la edad y número de participantes, sus intereses o nivel cultural, el grado de discapacidad visual, su

familiaridad con la exploración de diagramas táctiles, etc.

Todos los participantes pueden acudir acompañados. Cabe señalar que, aunque el programa se dirige específicamente a personas con discapacidad visual, su diseño y metodología es flexible, permitiendo que participen simultáneamente más personas, siempre en un número limitado para no entorpecer la atención personalizada a los participantes con discapacidad visual. Por tanto, compañeros de colegio o de agrupación, familiares y amigos pueden tomar también parte activa en las visitas y talleres. El resultado es doblemente provechoso para estos participantes, ya que no sólo se obtienen informaciones y experiencias relacionadas con los contenidos del Museo, sino también sensibilización con respecto a las necesidades de las personas con discapacidad y conocimiento de las adaptaciones pertinentes para enriquecer su experiencia en los Museos.

Metodología

Como se ha señalado, la actividad “*Explora Guernica*” busca potenciar la plurisensorialidad, concebida como el mejor camino hacia la percepción, la comprensión y el disfrute integral de la obra de arte. La metodología se adapta dependiendo de las características de cada grupo o participante pero, a grandes rasgos, las sesiones se estructuran en cuatro partes diferenciadas:

- Visita a las salas de exposición para establecer un contacto directo con la obra de arte y el espacio que la rodea.
- Explicación verbal de *Guernica*: contexto histórico, gestación de la obra, significado e interpretaciones, rasgos técnicos y formales, etc.
- Exploración de los diagramas táctiles sobre papel microcapsulado con la supervisión e indicaciones de un educador.
- Realización de un taller de creación, que varía dependiendo de la edad de los participantes, y que sirve para introducir un aspecto más activo y lúdico a la vez que se consolidan los contenidos explicados.

La duración total de la sesión suele estar en torno a las dos horas, aunque puede variar en función de la composición y los intereses del grupo.

1. Visita a la sala de exposición: En primer lugar, se realiza una pequeña introducción sobre el Museo, las colecciones que alberga, la historia y características del edificio, etc. Durante todo el recorrido, se dan las indicaciones necesarias para desplazarse por el edificio, contextualizando los diferentes espacios que se atraviesan. Antes de acceder a la sala donde se ubica *Guernica*, ya en la segunda planta del Museo,

se prepara a los visitantes para el encuentro con la obra, el lugar que ocupa y todo lo que simboliza. Con este propósito, se formulan preguntas a los participantes, para que tomen un papel activo y expliquen cuáles son las ideas o los conocimientos que hasta ese momento tienen sobre *Guernica*. Lo reducido de los grupos facilita en gran medida el establecimiento de un diálogo fluido entre los participantes y el educador e incluso entre los propios participantes, generando un clima cercano y de confianza entre todos, lo que permite expresar todo tipo de impresiones e intercambiar apreciaciones que enriquecen la visita a todo el grupo.

Una vez que entramos en la sala de exposición, el visitante con discapacidad visual comienza a descubrir el gentío que suele agolparse frente a *Guernica*, sus voces, sus comentarios muchas veces emocionados, su curiosidad, su asombro y tantas otras sensaciones que se despliegan ante la obra del pintor malagueño. A continuación, el grupo recorre los siete metros y medio de largo que ocupa el gran mural, desplazándose frente a él y apreciando su monumentalidad, rodeado habitualmente de varias decenas más de visitantes.

Se logra así que los participantes tengan una experiencia cercana y real de la atmósfera que rodea día tras día a *Guernica*, algo absolutamente imposible de obtener en otro lugar que no sean las salas del propio Museo. Incluso las personas con ceguera total logran obtener una valiosa experiencia vicaria surgida de las apreciaciones de los demás, de la aglomeración de voces y sonidos, y del ambiente envolvente que se respira.

2. La explicación del cuadro es otra de las fases clave de la visita. Dicha explicación es inevitablemente más extensa de lo que es habitual en una visita con público vidente, ya que debe tener un carácter marcadamente descriptivo, incidiendo en detalles y rasgos formales que si no pasarían desapercibidos. De hecho, la experiencia de este año y medio nos indica que una buena explicación de los elementos que componen el cuadro facilita en gran medida la exploración de los diagramas táctiles, pues toda esa información previa redundante en una idea bastante clara y organizada de lo que luego van a encontrar en las láminas.

Debemos procurar que la explicación constituya una narración realista e intensa de los hechos históricos y del proceso de gestación del cuadro, de modo que la fuerza que ya de por sí tienen los contenidos sea reforzada con los recursos comunicativos del educador.

Potenciar esta técnica es especialmente relevante en el caso de grupos de niños y jóvenes. Con estos grupos es muy importante plantear constantes cuestiones para asegurarnos de que están siguiendo el hilo de la narración y para que contribuyan a crearla con sus propios conocimientos y experiencias (Roberts, 1997). En este sentido, la metodología es la misma que se emplearía con cualquier grupo de niños o jóvenes, con la única salvedad de que no debemos utilizar un recurso tan común como es solicitar la identificación de elementos visuales o el discernimiento de figuras sobre el lienzo si la discapacidad visual del participante es grave. No obstante, sí que podemos preguntar por posibles interpretaciones, implicaciones o lecturas derivadas de lo que se está explicando, tanto si se trata de informaciones de contexto como de elementos presentes en el propio lienzo.

Para entender mejor la expresividad de las figuras representadas, el mejor recurso es siempre ayudar a la persona ciega a que adopte la postura y la expresión de los personajes del cuadro, de modo que pueda sentir en primera persona el dramatismo de las figuras y hacerse una imagen más próxima de cómo están representadas sobre la tela.

Para la explicación de las interpretaciones del cuadro, un recurso básico que además nos permite generar temas de diálogo entre el educador y los participantes es remitir a hechos cercanos, a situaciones que hayan experimentado personalmente o de las que hayan oído hablar, tales como conflictos bélicos actuales, manipulación en los medios de comunicación o situaciones de denuncia y condena ante muertes injustificadas. Con este recurso logramos un doble objetivo, ya que al mismo tiempo que ahondamos en las lecturas de *Guernica*, trabajamos también otro tipo de temas transversales que ponen a la obra en contacto con la cotidianidad.

Las explicaciones y comentarios se pueden realizar delante de la propia obra o en la sala de talleres, dependiendo de las características del grupo. Cuando algunos de los participantes tienen resto visual, es absolutamente recomendable realizar la explicación completa delante de la propia obra, ya que aunque ésta pueda ser algo larga, las enormes dimensiones de *Guernica* permiten que las personas con resto visual logren exprimir al máximo sus capacidades y distinguir una gran parte de los elementos y figuras que se explican, con la enorme satisfacción que de ello se deriva para los participantes. A pesar de la afluencia de

público, los participantes con resto visual deben ser situados en primera línea frente al cuadro, junto al cordón de seguridad, a unos dos o tres metros aproximadamente del mismo (figura 7).



Figura 7.

En cambio, si todos los componentes del grupo presentan ceguera total, se opta por no alargar en exceso la explicación en la sala de exposición y continuar en el área de talleres, donde los participantes se pueden disponer más cómodamente, participar y preguntar sin la dificultad adicional que supone el bullicio que hay en las salas. En el caso de grupos de personas con diferentes niveles de discapacidad visual, las explicaciones se hacen junto a la obra, pero prestando especial atención a las personas con una discapacidad más grave, para garantizar que mantengan en todo momento la atención, el interés y el hilo del discurso.

3. Exploración de los diagramas táctiles. Como he señalado anteriormente, para conseguir que la exploración de las láminas resulte eficaz es necesario haber realizado una descripción verbal de la obra y de las figuras que la componen antes de entregar los diagramas táctiles. Durante la descripción verbal se recorre el lienzo desde su extremo derecho hasta el lado izquierdo, ya que la disposición de las figuras en el cuadro parece conducir nuestra mirada en esa dirección, hacia la figura del toro, que cierra la escena en su extremo izquierdo, apelando con su mirada directamente al espectador. Siguiendo ese mismo recorrido, se procede a la exploración secuencial de las láminas de detalle, que se han numerado atendiendo a ese camino visual, es decir, comenzando por la izquierda y finalizando por la derecha. Es conveniente seguir este orden para que los participantes mantengan la misma estructura y facilitar que vayan componiendo la escena en su mente. Para finalizar la

sesión, exploramos la lámina general de *Guernica*, a pesar de que algunos especialistas recomiendan comenzar por la reproducción general y continuar con los detalles (Axel, 1996). En nuestro caso, la complejidad de la lámina general dificulta su exploración exitosa si no se dispone de mayor información previa. Se ha comprobado que cuando esta lámina es entregada directamente a las personas con ceguera total, éstas intentan diferenciar las figuras, pero les resulta especialmente difícil en tanto que apenas hay detalles que permitan identificarlas con aquello que se ha explicado. La síntesis imprescindible para adaptar una obra de siete metros y medio de largo en una hoja tamaño A4 y el tratamiento no realista de unas figuras apenas contorneadas dificultan en gran medida su comprensión inmediata.

En cambio, cuando los participantes ya han explorado todas las láminas de detalle, están familiarizados con las formas de las figuras y son perfectamente capaces de reconocer los contornos de las figuras y de comprender el proceso de síntesis y de reducción de tamaño que permite trasladar las figuras desde las láminas de detalle a la lámina general. En este momento es cuando la lámina general les ayuda definitivamente a visualizar la composición y lo abigarrado de la escena de destrucción, así como a comprender las posiciones y tamaños relativos de las figuras en el cuadro.

No obstante, cuando los participantes tienen resto visual aprovechable, es mejor trabajar primero con la lámina general, pues en ella terminan de discernir aquellas figuras o formas que ante la obra original se les hubiesen podido escapar. Visualmente, la lámina general es muy clara, ya que cada una de las figuras está bien contorneada y rellena con una trama diferente, lo que genera un buen contraste entre ellas. En cambio, en el lienzo original, las figuras aparecen fragmentadas con líneas geométricas que cortan las figuras en planos, alternando tonos blancos, negros y grises en una misma figura. A continuación, las personas con resto visual pueden explorar las láminas con los detalles de las figuras que pueblan *Guernica*, para reconocer con mayor intensidad las deformaciones y la potencia con que Picasso las ha dotado. Otro recurso que podemos emplear con los visitantes que tengan resto visual es un póster desplegable de *Guernica* que editó el departamento de Educación en 2006 y que nos sirve como apoyo en algunas ocasiones (figura 8).

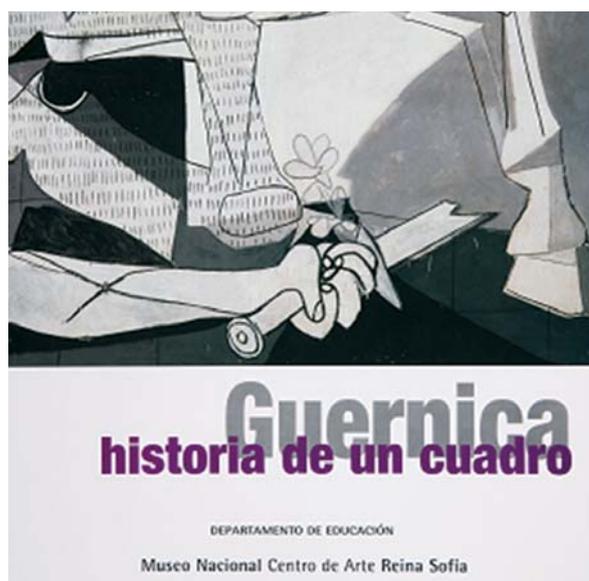


Figura 8.

En el caso de grupos de niños, se opta habitualmente por la reducción en la exploración de diagramas táctiles a apenas dos o tres de las figuras más fácilmente reconocibles. En estos casos se prioriza la abstracción, la interiorización de conceptos y la capacidad creativa sobre la percepción de la composición real del cuadro, ya que las destrezas táctiles suelen estar aún poco desarrolladas.

Para la exploración de láminas lo ideal es una asistencia personalizada, en la que el educador pueda estar pendiente en todo momento de cómo la persona ciega está llevando a cabo la exploración e indicarle el porqué de cada uno de los elementos, líneas y texturas que recorre con sus dedos. Con personas con resto visual esta atención individual no es imprescindible, ya que ellos mismos se sirven complementariamente de la vista y el tacto y suelen preguntar directamente todo aquello que no entienden o no localizan bien. Por tanto, en grupos heterogéneos se presta una atención adicional a las personas con ceguera total. La mayor dificultad se da en grupos en los que hay más de una persona ciega total. En estos casos, es conveniente que otro educador o un monitor del grupo asista a alguno de los participantes, ya que es bastante complicado que varias personas ciegas puedan seguir al detalle, a un mismo tiempo y sin contacto manual, las explicaciones y orientaciones dadas por el educador del Museo. La figura del educador es básica para la exploración exitosa de las láminas ya que, a diferencia de las explicaciones escritas o las grabaciones en audio, establece en todo momento un contacto y una cercanía, con la posibilidad de interactuar, de interrumpir y de preguntar (figura 9).



Figura 9.

4. Talleres creativos. Con grupos de niños pequeños se realiza un taller de creación plástica que consiste en el diseño absolutamente libre de una flor, elemento que aparece representado en *Guernica* como símbolo de vida y esperanza tras la destrucción y el sufrimiento. Se trata de un elemento sencillo y conocido de forma empírica por todos los niños ciegos, por lo que no les resulta difícil hacerse una idea de lo que tienen que realizar. No obstante, se dispone de dos láminas adicionales sobre papel microcapsulado: una de ellas representa la flor pintada por Picasso en el lienzo, y la otra es un diseño sencillo y arquetípico de una flor. Estas láminas se entregan a los niños solamente si ellos expresan o nosotros notamos que les cuesta hacerse una idea de qué es lo que deben representar. Por otro lado, se ha elegido la flor por su simbolismo y para reforzar la faceta más optimista del cuadro, frente a la gravedad de los hechos históricos que representa.

La actividad consiste en la realización de un *collage* sobre una base de cartulina blanca de unos 45 x 30 cm. Se han elegido estas medidas por ser un tamaño manejable y abarcable que, además, coincide con las dimensiones reales que tiene la flor en el cuadro. Este hecho nos pareció interesante porque permite que el ejercicio creativo de los pequeños sea una derivación de la creatividad del propio artista y porque, nuevamente, conseguimos enfatizar las inusuales dimensiones del lienzo, resaltando el hecho de que una flor de ese tamaño es apenas apreciable dentro del inmenso panel de figuras dolientes creado por Picasso.

Para realizar el *collage*, los participantes cuentan con papel de diversas texturas y colores: papel celofán, papel charol, papel ondulado, papel seda, papel grueso, cartulina, etc. Además, pueden contar con otro tipo de elementos como limpiapipas para los tallos, varillas o rotuladores perfumados. Para trabajar y componer con estos materiales se emplean tijeras, pegamento de

barra y cinta adhesiva. Algunos niños podrán realizar sus composiciones de un modo completamente autónomo, mientras que otros necesitarán ayuda, especialmente aquellos sin resto visual, quienes emplean las manos para recortar los papeles y precisan asistencia tanto para elegir el color de los papeles que quieren usar como para utilizar el pegamento de barra. Para completar el taller, es muy enriquecedor que los niños intercambien sus creaciones, de forma que todos ellos experimenten las calidades táctiles de las flores realizadas por sus compañeros. Es importante insistir en que es un taller completamente libre, que pretende potenciar la autonomía, la toma de decisiones y la creatividad. Se prima ante todo el proceso sobre el resultado. Por tanto, el rol de educadores y monitores debe ser solamente de apoyo e incentivo para el trabajo creativo de los niños, y en ningún caso de toma de decisiones o persuasivo (figura 10).



Figura 10.

Por otro lado, con los grupos de jóvenes y adolescentes se realiza un taller de creación literaria, en el que se pretende que los jóvenes tomen un papel activo en la lectura de la obra y en la expresión de las emociones que les ha transmitido. Asimismo, se pretende trazar líneas de contacto entre diferentes tipos de expresión artística, como lo son la pintura y la poesía, resaltando el hecho de que la experiencia estética y la capacidad creativa son independientes de las capacidades de cada persona o de los canales que cada uno utilice para comprender, reflexionar y comunicar.

La actividad se inicia con la lectura de un poema de Rafael Alberti titulado "Tú hiciste aquella obra", en el que el poeta gaditano evoca en toda su crudeza la magnitud expresiva de las figuras ideadas por Picasso. La lectura debe ser clara, modulada y sentida, buscando el mayor grado de atención e interés por parte de los jóvenes. A continuación, se establece un diálogo con ellos, preguntándoles qué han entendido, sentido o identificado durante la lectura del poema. Se

releen algunos versos, recalcando su importancia, aquello a lo que aluden o la fuerza evocadora de la expresión verbal. Si la disposición de los alumnos es buena se pueden leer también textos de otros autores o del propio Picasso. Finalmente, se pide a los alumnos que elijan uno de los personajes del *Guernica*, con el que más se identifiquen. En un ejercicio de empatía deben escribir, durante cinco o diez minutos, un pequeño poema o texto poético en el que, poniendo voz a ese personaje, expresen las sensaciones, pensamientos y reacciones que experimentaron durante el bombardeo de la villa vasca. Para facilitar que los jóvenes se pongan en situación, el educador puede leer o formular una serie de preguntas que funcionan como desencadenantes del ejercicio creativo, del tipo: ¿cómo era el día?, ¿qué podías oler o escuchar?, ¿reaccionas de alguna manera?, ¿qué sensaciones experimentas durante el bombardeo?, etc. Como colofón, cada participante lee su creación, poniendo en común todas ellas en una única creación colectiva y poliédrica. Cabe decir que para la realización de este taller, algunos participantes pueden precisar adaptaciones para la lectoescritura, que deberán ser aportadas por los propios participantes.

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Participación

Hasta el momento han tomado parte en la actividad un total de 37 personas con discapacidad visual y alrededor de 30 personas acompañantes. De las personas con discapacidad visual que han realizado la actividad, 14 eran ciegas totales y 23 tenían resto visual.

Los grupos atendidos han sido muy diversos, abarcando prácticamente todas las edades y niveles educativos, diferentes grados de discapacidad visual, personas más o menos familiarizadas con los diagramas táctiles, e incluso visitantes extranjeros. Se han realizado un total de 13 sesiones. En ocho ocasiones la actividad la han realizado solamente una o dos personas con discapacidad visual, mientras que en otras cinco han sido más de tres los participantes.

Aunque la mayoría de los participantes han llegado a través de la ONCE o de alguna de sus delegaciones territoriales, cabe destacar que ha habido ya varias personas e incluso un grupo universitario que han participado en la actividad sin necesidad de la mediación de la ONCE.

Evaluaciones

Al concluir la actividad, el educador facilita un cuestionario de evaluación a los participantes o a

los monitores, en su caso. Este cuestionario está disponible en su formato habitual y también en macrocaracteres. La hoja de evaluación también se puede enviar a los participantes por correo electrónico para que la remitan cumplimentada. Este test, así como los comentarios realizados por los participantes durante el desarrollo de la actividad, tienen un gran valor para nosotros en tanto que nos permiten continuar mejorando nuestras actividades.

Los datos que se comentarán a continuación están extraídos de las opiniones vertidas en un total de 19 cuestionarios debidamente cumplimentados. En ellos se solicita a los participantes que valoren una serie de cuestiones como “adecuadas”, “escasas” o “excesivas”.

El número de participantes en la sesión es valorado positivamente por todas las personas que han rellenado el cuestionario. Eso mismo sucede con el apoyo verbal ofrecido por parte del educador durante la exploración de las láminas. Tales datos demuestran que el usuario agradece el carácter reducido de la actividad y el trato personalizado y adaptado que se otorga a las visitas.

Otro aspecto que es valorado como adecuado por casi todos los participantes es la altura del relieve de las láminas de papel microcapsulado, lo que nos refuerza en la elección de esta técnica para la adaptación de imágenes pictóricas.

El resto de los puntos por los que se pregunta en el cuestionario son valorados también de forma muy positiva, si bien hubo una persona que consideró escasa la duración de la sesión, otra que hubiese deseado más información verbal sobre el contexto de la obra, y dos personas más que consideraron escasas las seis láminas ofrecidas para la exploración táctil.

En otro apartado, se solicita a los participantes que señalen aquellos aspectos de la visita que más les han ayudado para mejorar su comprensión de la obra. En este caso, un 95 % marcó la explicación verbal, un 56 % la exploración de diagramas táctiles y un 25 % la visita a la sala de exposición. Cabe destacar también que la actividad-taller fue valorada muy positivamente por los monitores de los grupos de niños y jóvenes que la realizaron.

Entre los comentarios dejados por los participantes, destacan el deseo de que el Museo haga accesibles más obras de arte, la satisfacción por haber podido conocer de primera mano *Guernica* y las felicitaciones al Museo por la programación de la actividad. Reproducimos a continuación algunos de ellos:

- “Es un importante esfuerzo del Museo para acercar la cultura a las personas ciegas”.
- “La posibilidad de una futura adaptación de un mayor número obras”.
- “Nunca me había enterado del Guernica tan bien como hoy”.
- “Muy bien, conocía la obra pero no la entendía”.
- “Da una perspectiva diferente y muy interesante del arte. Lo pasé bien, sin duda. Muchas gracias.”
- “Se podría realizar la misma actividad pero con más cuadros, incluso contando con pintores vivos que adapten sus propias obras”.

CONCLUSIONES

La buena acogida de “Explora Guernica”, el nivel de satisfacción de los participantes y su consolidación como una actividad estable, conocida y reconocida constituye un antecedente y una referencia importante para extender y potenciar las iniciativas que permitan el acceso de las personas con discapacidad visual a los museos y a la cultura.

Una de las mayores dificultades para hacer llegar satisfactoriamente la pintura a las personas ciegas es la errónea pretensión de que tengan exactamente el mismo sentimiento estético que una persona con vista. Desde el Museo entendemos que su forma de “ver” sencillamente es diferente, que tiene otros canales, otras vías. Pero en ningún caso debemos olvidar que tienen exactamente las mismas capacidades para sentir emoción, empatía, espanto o deleite, así como para entender los significados y la magnitud de las obras de arte. Es absolutamente gratificante constatar que, al concluir la visita, algunos participantes aseguran que habían oído hablar muchas veces de la obra, pero que es la primera vez que han podido verla y sentirla con sus propias manos. En este sentido, no hay diferencias entre visitantes con y sin discapacidad visual. Hay personas que admiran la obra y otras que creen que no es nada especial, algunos que quedan sobrecogidos al conocerla y otros que sencillamente aprecian su incontestable valor histórico y simbólico. Pero ante todo está el derecho a conocer nuestro pasado y nuestra cultura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aldrich, F. y Sheppard, L. (2001). Tactile graphics in school education: perspectives from pupils. *The British Journal of Visual Impairment*, 19, 2, 69-73.
- Art Education for the Blind (1999). *Art History through touch and sound: a multisensory guide for the blind and visually impaired*. Louisville: American Printing House for the Blind.

- Axel, E.S.(1996). *Making visual art accessible to people who are blind and visually impaired*, New York: Art Education for the Blind.
- Kardoulias, T. (2002). Different Tactile Printing Methods. En: Axel, E.S. y Levent, N. S. (Eds.) (2002). *Art beyond sight: a resource guide to art, creativity, and visual impairment*. New York: American Foundation for the Blind, Art Education for the Blind.
- Roberts, L. 1997. *From Knowledge to Narrative; Education and the Changing Museum*. Washington: Smithsonian Press.

BIBLIOGRAFÍA

- Axel, E.S. y Levent, N. S. (Eds.) (2002). *Art beyond sight: a resource guide to art, creativity, and visual impairment*. New York: American Foundation for the Blind, Art Education for the Blind
- Bellini, A. (2000). *Toccare l'arte: L'educazione estetica di ipovedenti e non vedenti*. Roma: Armando Editore.
- Bresciamorra, D. (2000). Leggere l'arte con le mani. En: Bellini, A., *Toccare l'arte: L'educazione estetica di ipovedenti e non vedenti* (99-112). Roma: Armando Editore.
- Consuegra Cano, B. (2002). *El acceso al patrimonio histórico de las personas ciegas y deficientes visuales*. Madrid: ONCE, Dirección de Cultura y Deporte.
- Eriksson, Y. (1998). *Tactile pictures: pictorial representations for the blind, 1784-1940*. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
- Farroni, R., Borra, P. M. et al. (2006). *L'arte a portata di mano. Verso una pedagogia di accesso ai Beni Culturali senza barriere*. Roma: Armando Editore.
- García Lucerga, M^a. A. (1993). *El acceso de las personas deficientes visuales al mundo de los museos*. Madrid: ONCE.
- Grandjean, G. (1994). Problemas de selección de obras para la observación táctil. En: *Museos abiertos a todos los sentidos. Acoger mejor a las personas minusválidas* (123-128). Madrid: Ministerio de Cultura-Organización Nacional de Ciegos Españoles.
- Muñoz Arroyo, J. (2007). El arte en tus manos: actividades de exploración táctil en la exposición “Obras maestras del patrimonio de la Universidad de Granada”. *Integración*, 50, 38-47.
- Museos abiertos a todos los sentidos. Acoger mejor a las personas minusválidas*. (1994) Madrid: Ministerio de Cultura-Organización Nacional de Ciegos Españoles.
- National Endowment for the Arts. (2003). *Design for Accessibility: A Cultural Administrator's Handbook*. Washington D.C.: National Endow-

ment for the Arts-National Endowment for Humanities-National Assembly of State Arts Agencies.

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Dirección de Educación. (2005). *Pautas para el diseño de entornos educativos accesibles para personas con discapacidad visual*. Madrid: Organización Nacional de Ciegos españoles, Grupo de Accesibilidad. Plataformas Educativas
Sociedad Insular para la Promoción de las Perso-

nas con Discapacidad. (1996). *Un Museo para todos. Ponencias y trabajos efectuados en el curso "Un Museo para Todos"*. La Laguna: SINPROMI.

Santiago González D'Ambrosio. Coordinador de Programas de Accesibilidad. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. C/ Santa Isabel, 52. 28012 Madrid (España). Correo electrónico: accesibilidad.mncars@mcu.es